

Análisis feminista y ensayo visual a partir de la serie de animación japonesa Yawara!

Análise feminista e ensaio visual a partir da série animada japonesa Yawara!

Feminist analysis and visual essay from the Japanese animated series Yawara!

Vicente Monleón¹

1 D. Vicente Monleón es Dr. en Didácticas Específicas (Artes Visuales) por la Universitat de València. Maestro de Educación Infantil. CV: <https://vicentemonleonoliva.blogspot.com/p/pagina-principal.html>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8357-1316> e-mail: vicente.monleón.94@gmail.com.

RESUMO

Yawara! É um mangá criado por Naoki Urasawa em 1985. Esta história comercializada em quadrinhos conta a história de vida de Yawara, uma estudante do ensino médio que, apesar de possuir grandes habilidades e aptidões físicas para se tornar uma estrela olímpica do judô, está dividida entre desenvolver essas potencialidades ou ignorá-las para ser incluída como qualquer outra jovem que segue o cânone estereotipado e patriarcal da sociedade a que pertence. Em 1989, o enredo foi adaptado em uma série de televisão de anime produzida pela Yomiuri TV e composta por 124 episódios. Com base no enredo da peça televisiva, seleciona-se o primeiro episódio da mesma, para compartilhar de forma artística através do método de pesquisa baseado no ensaio visual as mensagens feministas e antifeministas que são transmitidas à população consumidora do referido recurso. Dessa forma, mensagens de empoderamento são compartilhadas em relação às mulheres dissidentes que rompem com questões de gênero ligadas ao desenvolvimento de carreiras esportivas profissionais, estruturas familiares não normativas e até rupturas de comportamentos estereotipados em relação aos gêneros normativos e tradicionais. No entanto, desde que o primeiro episódio de uma série que evolui para posições totalmente feministas é analisado, mensagens estereotipadas relacionadas à questão do amor romântico também são extraídas. Esses discursos devem ser visibilizados e criticamente revistos. É assim que se assiste a um consumo ativo e reflexivo do produto audiovisual.

PALAVRAS-CHAVE

Manga; Anime; Seriado de televisão; Feminismo; Questões de gênero.

ABSTRACT

Yawara! It is a manga created by Naoki Urasawa in 1985. This story marketed in comics tells the life story of Yawara, a high school student who, despite possessing great abilities and physical aptitudes to become an Olympic judo star, is torn between developing these potentialities or ignoring them to be included like any other young woman who follows the stereotyped and patriarchal canon of the society to which she belongs. In 1989 the plot was adapted into an anime television serial produced by Yomiuri TV and consisting of 124 episodes. Based on the plot of the television play, the first episode of the same is selected, to share in an artistic way through the research method based on the visual essay the feminist and anti-feminist messages that are transmitted to the consumer population of said resource. In this way, messages of empowerment are shared towards dissident women who break with gender issues linked to the development of professional sports careers, non-normative family structures and even ruptures of stereotyped behaviors with respect to normative and traditional genders. However, since the first episode of a series that evolves to totally feminist positions is analyzed, stereotyped messages related to the issue of romantic love are also extracted. These discourses must be made visible and critically reviewed. This is how an active and reflective consumption of the audiovisual product is attended.

KEY-WORDS

Sleeve; Anime; Television serial; Feminism; Gender issues.

RESUMEN

Yawara! Es un manga creado por Naoki Urasawa en 1985. Esta historia comercializada en cómics narra la historia de vida de Yawara, una estudiante de instituto quien a pesar de poseer una grandes capacidades y aptitudes físicas para convertirse en una estrella olímpica del judo, se debate entre desarrollar dichas potencialidades u obviarlas para incluirse como cualquier otra joven que sigue el canon estereotipado y patriarcal de la sociedad a la que pertenece. En 1989 la trama es adaptada a un serial televisivo de anime producido por Yomiuri TV y que se compone de 124 episodios. Partiendo del argumento de la obra televisiva, se selecciona el primer episodio de la misma, para compartir de una manera artística a través del método de investigación basado en el ensayo visual los mensajes feministas y antifeministas que se transmiten a la población consumidora de dicho recurso. De esta manera se difunden mensajes de empoderamiento hacia la mujer disidente que rompe con las cuestiones de género vinculadas al desarrollo de carreras profesionales deportivas, estructuras familiares no normativas e incluso rupturas de comportamientos estereotipados con respecto a los géneros normativos y tradicionales. No obstante, ya que se analiza el primer episodio de una serie que evoluciona hasta posicionamientos totalmente feministas, también se extraen mensajes estereotipados y relacionados con la cuestión del amor romántico. Estos discursos deben visibilizarse y revisarse críticamente. Así se atiende a un consumo activo y reflexivo del producto audiovisual.

PALABRAS-CLAVE

Manga; Anime; Serial televisivo; Feminismo; Cuestiones de género

Introducción

Se parte de trabajos como los de Monleón (2020a y 2020b). Según dichas aportaciones, el feminismo como posicionamiento epistemológico y movimiento socio-comunitario se inicia a partir del pensamiento ilustrado y conlleva un cambio en la sociedad etnocentrista y machista que va evolucionando hasta la actualidad; modificándose y generando un tratamiento más inclusivo de los géneros, de los sexos, de las sexualidades, etc., y de todas las disidencias que no encajan en los parámetros normativos establecidos para los términos enunciados.

Comenzada su andadura se rescatan 4 olas feministas (Aguilar, 2020) que generan una serie de cambios en las cuestiones sociales vinculadas con el género. Por un lado, la primera ola feminista se sucede a partir del s. XVIII. Por otro lado, la segunda ola feminista se desarrolla desde mediados del s. XIX hasta principios del s. XX. La tercera ola enmarcada entre los años 60-70 y 90 del s. XX aborda cuestiones como la sexualidad, la familia, la desigualdad, el trabajo fuera del hogar, etc. Precisamente este es el momento histórico contextual en el que se asienta la trama del producto audiovisual analizado. Finalmente, la cuarta ola feminista coincide con el comienzo del s. XXI y se plantea cuestiones sobre la ecología, la diversidad sexual en la mujer, etc.

Concretamente, con este estudio se analiza y efectúa una revisión crítica (Pérez, 2016) del serial de animación japonés *Yawara!* (Tokita, 1989-1992). Este es un anime originado a partir del manga creado por Naoki Urasawa el cual narra la historia de vida de Yawara Inokuma, una joven adolescente de 16 años considerada como una futura promesa del judo, ya que es educada para ello por su abuelo desde su infancia. No obstante, la protagonista de la trama se debate internamente entre seguir este camino que refuerza el empoderamiento de la mujer o pasar desapercibida y ocupar el papel normativo que la sociedad tiende a imponerle.

En este recurso se etiquetan variables susceptibles de ser revisadas y comunicadas como son: la perduración de cuestiones de género estereotipadas y relacionadas con el amor romántico y las masculinidades; el empoderamiento feminista de la mujer atleta a través del personaje de Yawara Inokuma; la diversidad familiar; y las disidencias de género y deconstrucción de la masculinidad. Todo ello, es presentado a través de secuencias de imágenes y series fotográficas que constituyen en ensayo visual (Monleón, 2022; Ramon y Alonso-Sanz, 2020), las cuales se complementan con un discurso narratológico a partir de intervenciones directas que comparten las figuras del audiovisual. Así se rescatan y exaltan las potencialidades del arte como vía de investigación (Huerta, 2022).

El enfoque artístico y visual de esta investigación se recoge también en la presentación de los resultados, es decir, secuencias de imágenes y series fotográficas; las cuales transmiten un discurso feminista y en contra del machismo. Esta imaginería carece de complemento lingüístico ni explicación o descripción al respecto. Por ello, solo se añaden citas literales de publicaciones vinculadas con los temas y/o variables de estudio analizadas. Así como también intervenciones extraídas del capítulo

estudiado.

Todo ello, teniendo en cuenta que este es un producto originado en el contexto oriental, el cual presenta una tradición histórica y particular con respecto a las cuestiones de género; y que dista del plano occidental en el que es consumido e investigado a través de este estudio basado en las artes. Este panóptico geográfico, temporal y cultural ayuda a entender la crítica ocasionada al recurso audiovisual; así como la cronología del mismo.

Perduración de cuestiones de género estereotipadas y relacionadas con el amor romántico y las masculinidades

Las personas se convierten en hombres y mujeres en función del aprendizaje de representaciones culturales de género que rigen, no sólo, su constitución genérica, sino también, el carácter de las relaciones que, unos y otras, mantienen en diferentes esferas sociales (en ámbitos como la familia, la escuela, el grupo desiguales, etc.). Así, el género, como sistema cultural, provee de referentes culturales que son reconocidos y asumidos por las personas. (Colás y Villaciervos, 2007, p. 38)

Fig. 1 - Tokita (1989-1992). Mensajes estereotipados con respecto al amor romántico entre mujeres y hombres: búsqueda del cánón de belleza, poesía y escritura como medio de expresión del sentimiento y no aceptación de la relación por parte de la unidad familiar [serie fotográfica]. En Yawara! (Tokita, 1989-1992).

“Tienes que ir detrás de este chico como si no tuvieras nada más que hacer en tu vida”.

“Te escribo desde mi habitación. El suave olor de las flores entra por mi ventana. Te añoro mucho. Tengo muchas ganas de verte”.

“Quiero enamorarme como hacen las chicas normales y corrientes”.

Fig. 2 - Tokita (1989-1992). Exaltación del canon de belleza masculino como condición sesgada para generar un enamoramiento: aclamación de la belleza en artistas famoso y seguimiento de estos por parte de las mujeres. [serie fotográfica]. En Yawara! (Tokita, 1989-1992).

“¿No os sube la mosca a la nariz cuando veis a todas estas chicas emocionadas con este payo? [...] La belleza exterior es una cosa muy superficial. Se ha de mirar el interior. Lo importante de un hombre es su dentro. Un hombre debería estar contento de su interior. Desde este punto de vista soy bastante atractivo. ¿No te parece?”

Fig. 3 - Tokita (1989-1992). Búsqueda de la comunicación entre las personas amadas a través de medios clásicos: escritura de cartas y llamadas telefónicas [serie fotográfica]. En Yawara! (Tokita, 1989-1992).

“La competencia es durísima, ves a saco”

“Pobrecita, se ha enamorado de un chico que sale con un montón de chicas al mismo tiempo”

Fig. 4 - Tokita (1989-1992). Masculinidad estereotipada y materializada en los roles desarrollados por hombres: Jigoro Inokuma como ejemplificación de varón a quien le atrae el judo como deporte y las carreras de coches [serie fotográfica]. En Yawara! (Tokita, 1989-1992).

“Sí. Gané 5 veces seguidas el campeonato nacional de judo. Fue fantástico. Fue una experiencia maravillosa. En esa época todo el mundo me consideraba un genio del judo [...]. Pero es una vieja historia de hace 30 años. Hace mucho que dejé el judo y ahora me dedico a [...] enseñar judo a mi nieta”.

Empoderamiento feminista de la mujer atleta a través del personaje de yawara inokuma

¿A qué me refiero con el término experiencias femeninas? Pues sencillamente, a aquellas experiencias que no se pueden, ni se deben, medir ni comparar con las experiencias masculinas. Es decir, aquéllas que tienen su razón de ser en sí mismas y no como dependientes o explicadas a partir de lo que significa jugar a rugby desde el género masculino. (Martín, 2006, p. 114)

Fig. 5 - Tokita (1989-1992). Empoderamiento de la mujer a través de las actuaciones de Yawara: defensora de víctimas de robatorios, adolescente y alumna de judo, ambientación de su habitación con elementos deportivos y mujer salvadora de su amado [serie fotográfica]. En Yawara! (Tokita, 1989-1992).

“La chica que ganará el premio nacional de honor”.

“Nuestro periodista nos explica que la clave de quien dejó al ladrón fuera de combate es la mejor prueba que dará lugar a una de las mejores judocas japonesas del futuro. Hemos removido cielo y tierra para encontrarla”.

“Todo el mundo espera que salga un buen deportista. Esta chica tiene madera de estrella. Conozco muy bien el mundo del judo. Ni los mundiales de fútbol, ni el campeonato de tenis [...] tienen nada que ver con los deportistas japoneses. Esta chica será la número 1 del mundo”.

“Abuelo he hecho 100 flexiones de brazos, 100 de cuerpo, un centenar de puentes y saltos y, finalmente, combate libre”.

“Ginger te convertirás en una judoca que representará a la próxima generación de judo japonés. Harás tu debut cuando el judo femenino se reconozca oficialmente como deporte de competición en los próximos juegos olímpicos. Lo tengo todo planeado, ¿me entiendes? Ganarás la medalla de oro de los juegos olímpicos y tu objetivo es ganar el premio nacional de honor”.

“Escucha Ginger. El judo es lo más importante de tu juventud”.

Diversidad familiar

En las últimas décadas, el modelo hegemónico de familia se ha visto modificado de forma radical debido a los cambios sociales (feminismo, anticonceptivos, reproducción asistida, la incorporación de la mujer al mercado laboral, entre otros) y legales que se han vivido a partir de la llegada de la democracia (matrimonio civil, divorcio, adopción, parejas de hecho, matrimonio entre personas del mismo sexo, etc.). Estas nuevas posibilidades relacionales van a cuestionar las imágenes de la familia tradicionalmente presentes tanto en la sociedad como entre las personas profesionales del trabajo social (Abad, Pont, Álvarez, González, Jociles, Konvalinka, Pichardo, Rivas y Romer, 2013, p. 31).

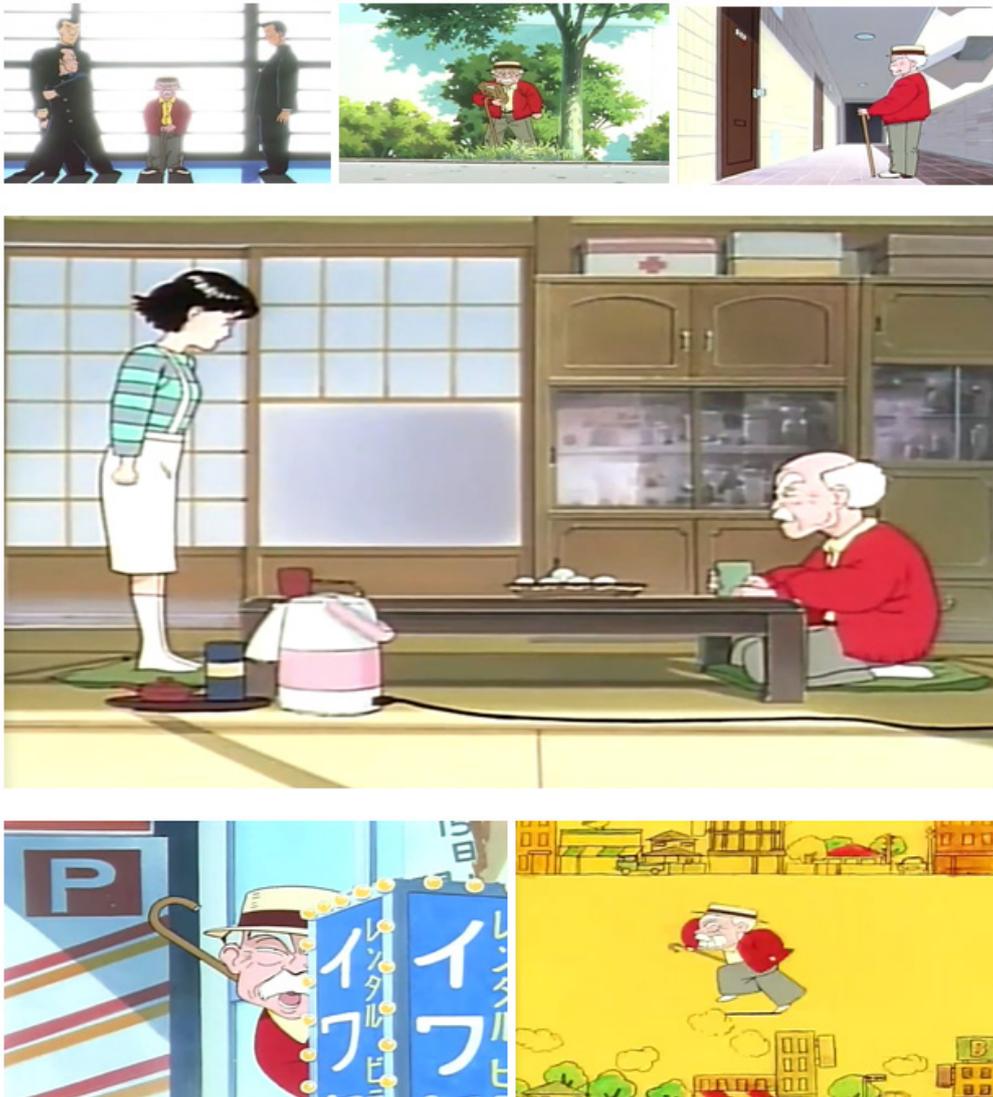

Fig. 6 - Tokita (1989-1992). Yawara Inokuma y Jigoro Inokuma como ejemplificación de familia diversa: entidad constituida respectivamente por una nieta y su abuelo [serie fotográfica]. En Yawara! (Tokita, 1989-1992).

“Hacedle una cara nueva [...]. Su maléfica influencia ha llegado hasta mi propia nieta [...]. Mi nieta era dulce y pura, pero él la ha forzado ininidad de veces. Ahora ya no es la misma. Se pasa el día dando vueltas por las discotecas vestida con trajes que hacen daño a los ojos [...].”

“Te he descubierto, eres un luchador enmascarado [...]. He venido a decirte una cosa muy importante y espero que hagas lo que te diga. Deja en paz a mi nieta [...]. Un momento si vuelves a tocar a mi Ginger tendrás que enfrentarte a mi llave mortal”.

“No voy a permitir que unos sensacionalistas de estar por casa mareen a mi Ginger. Hará un debut espectacular”.

“Este chico no es consciente de todo el mal que hace con su propia actitud. Tal vez regrese incluso con Ginger. Ahora verá. Le asustaré un poco”.

Disidencias de género y deconstrucción de la masculinidad

Lo que no es tan conocida es esa misma crítica al patriarcado desde el punto de vista masculino, también necesaria para que los hombres puedan ser autónomos, ya que la cosmovisión del patriarcado ha sometido a los hombres a un rol de dominio con una interpretación de «lo masculino» normativa, única, cerrada, exclusiva y excluyente de toda diferencia que provoca, por ello, una interpretación universalista de la «esencia» masculina que, a la vez, es propuesta como el universal y la referencia absoluta del ser humano: la mujer viene de la costilla de Adán y, por lo tanto, el hombre es el referente total de la humanidad plena (Zurian, 2011, p. 35).

Fig. 7 - Tokita (1989-1992). Elementos deconstructores del género masculino: cuidados estéticos y capilares excesivos y egocentrismo basado en un ideas de belleza antropocentrista [serie fotográfica]. En Yawara! (Tokita, 1989-1992).

“Es para tener la piel fina”

“¡Qué cosas! Eres un chico bien extraño”

“Si ha venido a hacerme una entrevista ya se puede ir [...]. ¿Su nieta?, ¿que la deje en paz? [...]. ¿Inokuma? Mire ese nombre no lo he escuchado nunca. Me vienen 50.000 chicas detrás. Es imposible que recuerde todos los nombres [...]. Mi agente me dice exactamente cómo me debo de comportar. Como todas las chicas me adoran procuro no decantarme por ninguna en particular [...]”.

“Va coge esto y vete de una vez. No me hagas perder más el tiempo. ¿Estás contento? [...] Mi autógrafo y una fotografía”.

Fig. 8 - Tokita (1989-1992). Deconstrucción de la masculinidad en el hombre: experimentación de la emoción del miedo en el prototipo masculino de hombre al ser agredido por una banda de iguales y salvación del mismo por parte de la mujer amada [serie fotográfica]. En Yawara! (Tokita, 1989-1992).

“¿Lo has visto ahora Ginger? Este chico ha demostrado que es un cobarde [...]. Enséñale lo que sabes hacer”.

“Si tienes algún problema no te acobardes. Ven a buscarme y yo te ayudaré. Desde entonces, siempre que me ve me evita. Es como si le diera miedo. Nunca más. No pienso volver a hacer judo nunca más”.

Conclusiones

Se cierra el ensayo visual tras la presentación de series fotográficas a partir del audiovisual estudiado y complementado con citas literales del propio recurso, concluyendo:

- La perduración de cuestiones de género estereotipadas y vinculadas con el concepto de amor romántico, el cual está presente en el producto de la cultura oriental japonesa y que se corresponde con el plano occidental. De hecho, esta situación supera el factor contextual y, en la actualidad, a través de dicho discurso visual continúa perdurándose un sesgo del sentimiento amoroso entre la población consumidora del mismo.

- La positividad y empoderamiento generado hacia la mujer atleta como ejemplo de feminismo actual. En el caso animado analizado se exalta el deporte del judo; pero el discurso de avance social en cuestiones de género inclusivas es extensible a otras prácticas deportivas y en otras geografías actuales. Por ello, se muestra como un referente significativo a tener en cuenta en la cotidianidad.

- Se presenta la diversidad familiar por medio del tipo "extensa" ya que la protagonista del recurso audiovisual es criada por su abuelo. Esta situación convierte este serial televisivo japonés en un recurso idóneo para plantear y visibilizar en contextos occidentales la existencia de la ruptura y deconstrucción del modelo de familia nuclear como única ejemplificación válida (a efectos estereotipados y tradicionales).

- La deconstrucción de las masculinidades y feminidades, entendido dicho proceso como una transición hacia la visibilidad de las diversidades en cuanto a género o de la existencia del tipo no binario. Este es un hecho globalizado que acontece en sociedades occidentales, como aquella de la que emana el estudio.

Con todo, genera una aproximación crítica y reflexiva al producto televisivo japonés y se le considera un ejemplo significativo a utilizar en geografías actuales diversas para contribuir a la inclusión en cuestión vinculadas a la diversidad sexual. Asimismo, se anima a la comunidad científica a seguir indagando sobre dichos aspectos y generando sinergias entre culturas y contextos espacio-temporales para valorar la utilidad de los productos y la actualización o desfase de los discursos.

Referencias

ABAD; PONT; ÁLVAREZ; GONZÁLVIZ; JOCILES; KONVALINKA; PICHARDO; RIVAS; ROMER. Diversidad familiar: apuntes desde la antropología social. **Revista de Treball Social**, Cataluña, vol. 198, pág. 30-40, Abr., 2013.

AGUILAR. Una aproximación teórica a las olas del feminismo: la cuarta ola. Femeris: **Revista Multidisciplinar de Estudios de Género**, Madrid, vol. 5, n. 1, pág. 121-146, En., 2020.

COLÁS; VILLACIERVOS. La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes. **Revista de Investigación Educativa**, Murcia, vol. 25, n. 1, pág. 35-58, Jun., 2007.

HUERTA. La Memoria. Investigación Basada en las Artes para la formación del profesorado.

Arte, Individuo y Sociedad, Madrid, vol. 34, n. 1, pág. 27-45, En., 2022.

MARTÍN. Contribución del feminismo de la diferencia sexual a los análisis de género en el deporte. **Revista Internacional de Sociología**, Madrid, vol. 64, n. 44, pág. 111-131, Ag., 2006.

MONLEÓN. "Princesitas" con diversidad funcional. Una aproximación crítica a la opresión de realza femenina en la colección cinematográfica "Los clásicos" Walt Disney (1937-2016) y el contra-discurso creado por la obra artística de Aleksandro Palombo. **ArtsEduca**, Castellón, vol. 26, pág. 46-59, Mar., 2020a.

MONLEÓN. LGBTQfobia audiovisual. La ocultación de colectivos sexualmente diversos en Disney. **Revista Apotheke**, Florianópolis, vol. 6, n. 3, pág. 86-104, Dic., 2020b.

MONLEÓN. Ensayo visual para ofrecer visibilidad al colectivo transexual. **Revista Afluir**, Jaén, vol. 1, n. 6, pág. 27-39, Oc., 2022.

PÉREZ. Metodología de análisis del personaje cinematográfico: Una propuesta desde la narrativa fílmica. **Razón y Palabra**, Quito, vol. 20, n. 95, pág. 534-552, Dic., 2016.

RAMÓN; ALONSO-SANZ. Cuerpos diversos, Tetas Diversas. Acción artística para sensibilidad en igualdad de género y diversidad sexual a través de la cerámica. **Revista Apotheke**, Florianópolis, vol. 6, n. 3, pág. 144-153, Dic., 2020.

ZURIAN. Héroes, machos o, simplemente, hombres: una mirada a la representación audiovisual de las (nuevas) masculinidades. **SECUENCIAS**, Madrid, vol. 34, n. 2, pág. 32-53, Dic., 2011.

REFERENCIAS FILMOGRÁFICAS

Cinturón Negro (1989-1992), Dirección: TOKITA, Japón, 1989-1992.

Submissão: 17/01/2023

Aprovação: 25/03/2023