

9th International Interdisciplinary Congress on Renewable Energies, Industrial Maintenance, Mechatronics and Informatics
Booklets

RENIECYT - LATINDEX - Research Gate - DULCINEA - CLASE - Sudoc - HISPANA - SHERPA UNIVERSIA - Google Scholar DOI - REDIB - Mendeley - DIALNET - ROAD - ORCID - VLEX

Title: Intertwined modernities: the figure of the witch in the comic Rumbo a las Ánimas (2021)

Authors: Castelli-Olvera, Sarahi Isuki and Castelli-Olvera, Azul Kikey

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla LDF-8998-2024 0000-0001-5955-6781 386736
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo LDF-9079-2024 0000-0002-5906-5912 224974

Editorial label ECORFAN: 607-8695

BCIERMMI Control Number: 2024-01

BCIERMMI Classification (2024): 241024-0001

RNA: 03-2010-032610115700-14

Pages: 13

CONAHCYT classification:

Area: Social Sciences

Field: Media and communication

Discipline: Media and communication

Subdiscipline: Other

ECORFAN-México, S.C.

Park Pedregal Business. 3580,

Anillo Perif., San Jerónimo

Aculco, Álvaro Obregón,

01900 Ciudad de México, CDMX,

Phone: +52 1 55 6159 2296

Skype: ecorfan-mexico.s.c.

E-mail: contacto@ecorfan.org

Facebook: ECORFAN-México S. C.

Twitter: @EcorfanC

www.ecorfan.org

Holdings

Mexico	Colombia	Guatemala
Bolivia	Cameroon	Democratic
Spain	El Salvador	Republic
Ecuador	Taiwan	of Congo
Peru	Paraguay	Nicaragua

Introduction

TESIS

La historieta independiente *Rumbo a las Áimas* (2021), creada y publicada en México por Verónica Jiménez Romero (Veritos), como producto cultural, da cuenta de múltiples modernidades contextuales, complejas y entrelazadas, observadas en relación con la convergencia entre modernidad y tradición, la reiteración de narrativas modernas y la presentación de formas simbólicas institucionalizadas y enculturalizadas.

FUENTES

Fuentes primarias:

Fascículo *Rumbo a las áimas* (2021)

Fuentes secundarias:

Material audiovisual y bibliográfico

RESERVA

RESERVA

Representación gráfica posmoderna

GARANTIA

Paradigma de inferencias indiciales.
Análisis de la imagen estructurado:
1.- Análisis formal
2.-Análisis temático.
3.-Búsqueda de referentes iconológicos
4.-Interpretación teórica

PREMISAS

-En cuanto a las convergencias y mezclas de lo moderno y lo tradicional, la historieta da cuenta de dos procesos interrelacionados: a nivel institucional, hace presente el impacto de las industrias culturales japonesas que portan y difunden sus imaginarios tradicionales, lo que genera un consumo productivo en la producción cultural mexicana. En este sentido, los autores mexicanos como Veritos, retoman, rescatan y difunden la tradición mexicana mezclada con problemáticas modernas.

-A nivel narrativa maestra, *Rumbo a las áimas* (2021) retoma las narrativas comunes modernas que asignan a la tradición las ideas de un pasado esclerótico, en donde predomina la pobreza y la ignorancia; en oposición a la modernidad, caracterizada por la emancipación, el progreso y el éxito.

-Finalmente, esta obra encarna elementos folclóricos tradicionales en dos dimensiones: por un lado da cuenta de procesos de hibridación estructural en donde el lenguaje visual de la industria económica cultural japonesa es adoptado en pequeña escala por los creadores locales mexicanos; mientras que por otro, la obra re-sitúa elementos de diferentes folclores, como la imagen de la bruja, que mezcla conceptos de la bruja mexicana con la iconografía cinematográfica del *onryo* japonés.

CALIFICADOR

Modernidad híbrida

Therborn (2003)
Eisenstadt (2000)
Briceño-León (2019)
Imagen de la bruja
Caler Cañadas (2021)
Cruzado Rodríguez (2009)
Merino Téllez et al (2012)
Martínez González (2011)
García Baeza (2023)
Carranza, (2017)

Onryo

Castro Rodríguez (2009)

Industrias culturales japonesas

Santiago Iglesias (2013)
Hernández Pérez (2017)

Formas simbólicas

Thompson (2002)

FORMAT:

Rumbo a las ánimas (2021)

Verónica Jiménez (Veritos). Graphic designer

Pixelatl

Formats. Print and digital version
(Wetoon)

Naturalistic graphic
Super-deformed style

Initial situation

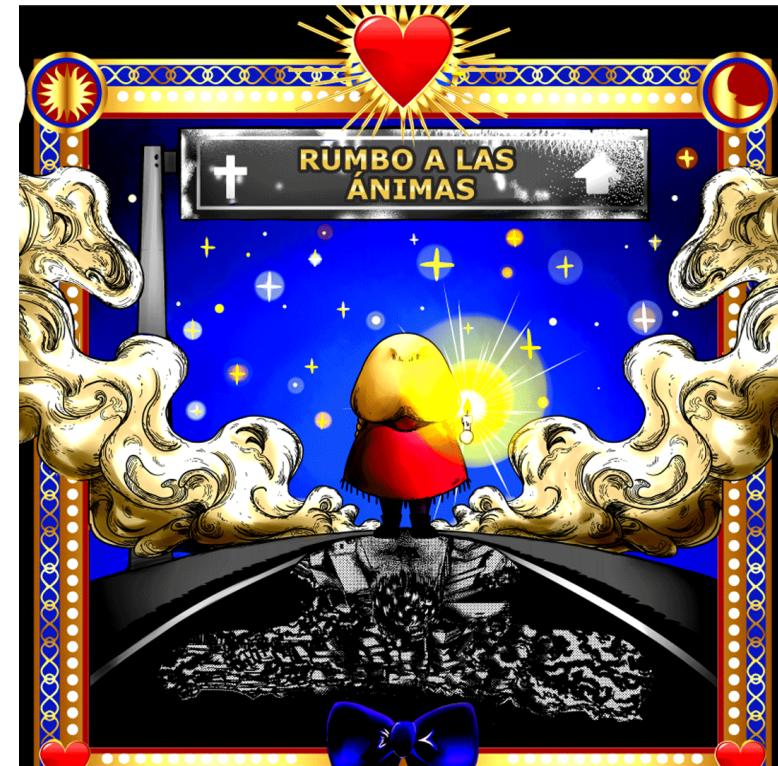
Rosario endeavors to reunite with her family, since she and her sister are orphans. She uses various spells to try to attract back her family and the people she has lost

Transformation

Rosario escapes with the witch, that she considers her godmother, after arguing with her sister because their town is being taken over by drug trafficking and the population intends to flee.

Final situation

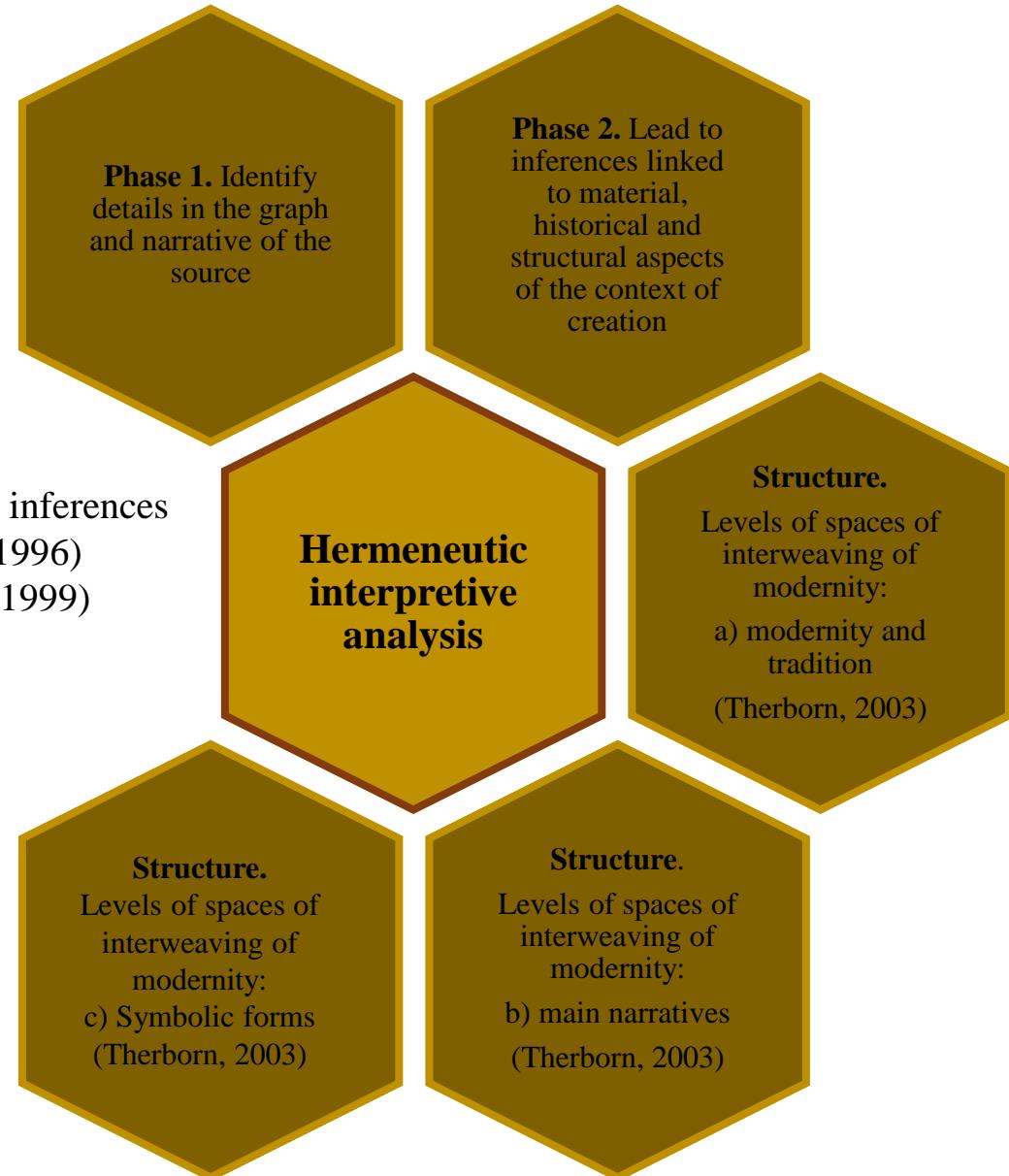
Rosario returns to help her sister, and in the end, they both leave the town.

(Jiménez, 2021)

Methodology

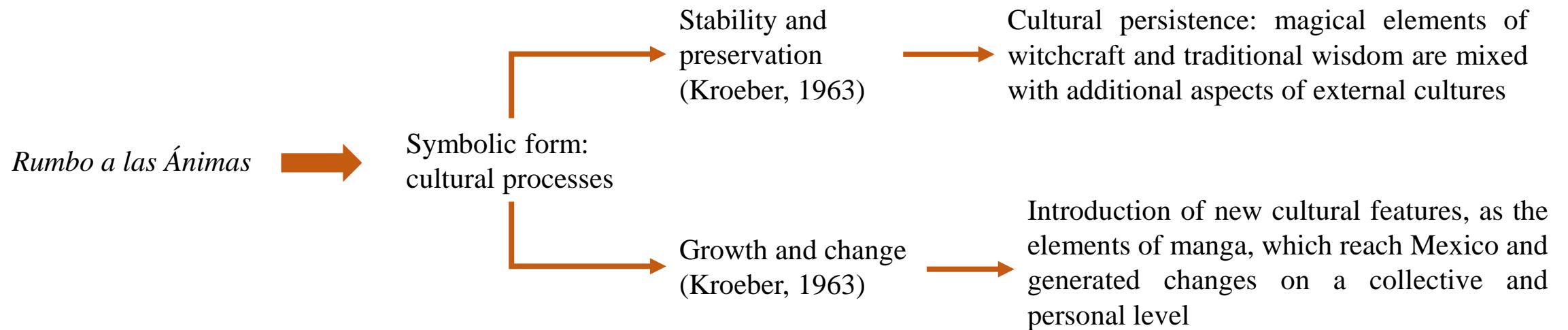
Paradigm of indexical inferences
 Giovanni Levi (1996)
 Carlo Ginzburg (1999)

Analysis

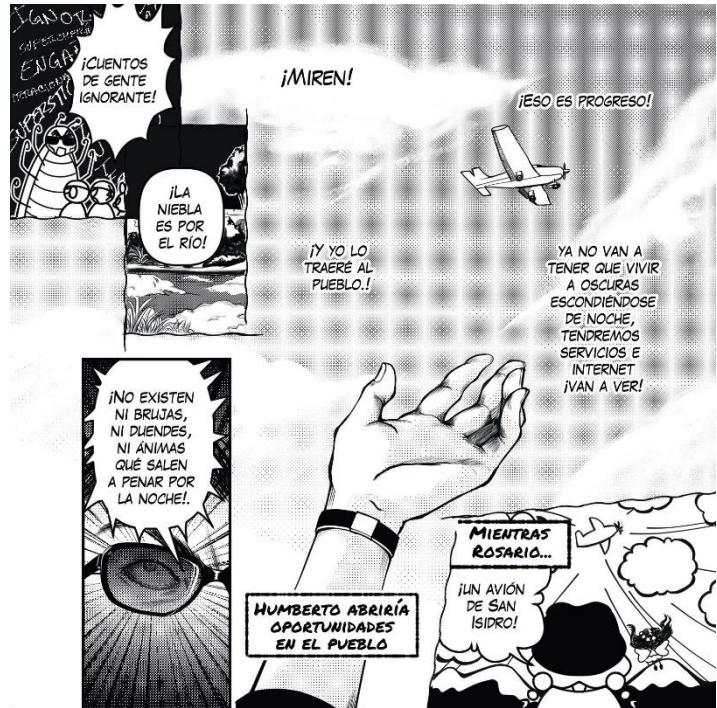
First intertwining space: Modernities and traditions

The comic *Rumbo a las Ánimas* (2021) accounts for the convergences and mixtures of the modern and the traditional, based on two interrelated processes: at an institutional level, it represents the impact of the Japanese cultural industries that they carry and spread their traditional imaginaries, that generates productive consumption in the design of local comics. In this sense, Mexican authors like Veritos take up, rescue, and disseminate Mexican tradition mixed with modern problems.

Second space of interweaving: Master narratives

At a historical level, *Rumbo a las Ánimas* (2021) reproduces the stereotypical narratives that assign to tradition the ideas of a sclerotic past, where poverty and ignorance predominate; in opposition to modernity, characterized by emancipation, progress and success.

(Jiménez, 2021)

Four master narratives:

Narrative 1.

Narrative 2. Associates the past with stagnation, ignorance, and deprivation, as opposed to progress, evolution, and growth.
Master Narrative 3

Narrative 4. The latest master narrative links tradition with the sclerotic past, and modernity with vitality, creativity, and a new community (Therborn, 2003).

(Jiménez, 2021)

Third space of interweaving: Master narratives

This work embodies traditional folkloric elements in two symbolic dimensions at an institutional level; it accounts for processes of structural hybridization where the visual language of the Japanese cultural-economic industry is adopted on a small scale by local Mexican creators; while on the alternative hand, the work re-situates elements from different folklores, such as the image of the witch, which mixes concepts of the Mexican witch with the cinematographic iconography of Japanese *onryo*.

(Jiménez, 2021)

Language of the Japanese cultural-economic industry:

- Overcoming of infantilism with the foreword of adult themes.
- Super-deformed* drawings
- Predominance of the image over the text, and the art of the pause
- Adaptation of the *media mix* strategy typical of manga

(Jiménez, 2021)

(Jiménez, 2021)

Individual level: Processes of enculturation to deeper cultural hybridization:

1.- Sympathetic and homeopathic magic

2.-The image of the witch

(Jiménez, 2021)

(Jiménez, 2021)

J-horror

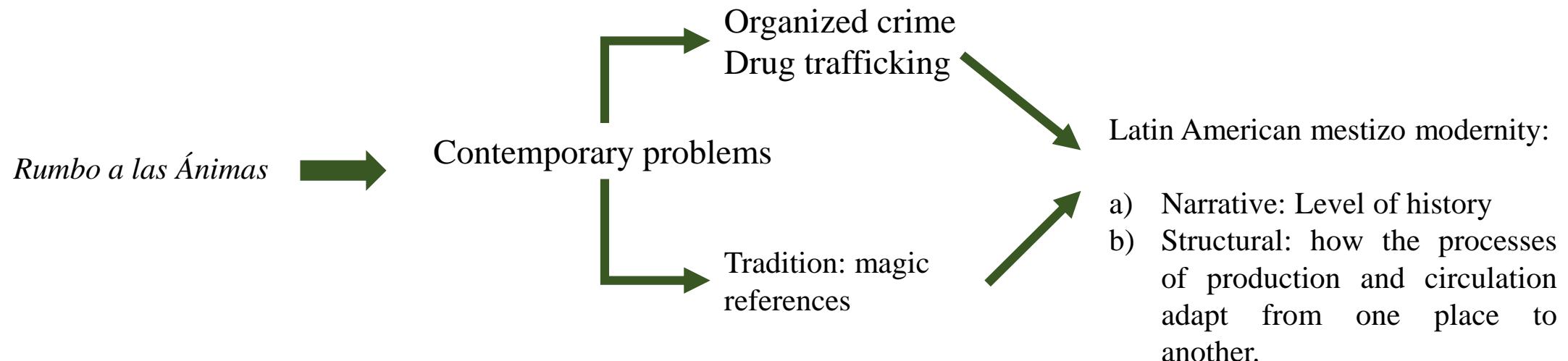
"This evil is expressed with different resources, such as blank eyes (the absence of gaze and consequently failure to empathize with another) and, of course, hair that set like a curtain, covers precisely the face, the only aspect of the body that embodies the dimension of the person, their individuality (Castro Rodríguez, 2009, p. 363)

Mexican oral tradition:
owl, a turkey, or indeed, a ball of fire

(Jiménez, 2021)

Results

Conclusions

Spaces entanglement complexes:

- 1.- Modernity and tradition
- 2.- Master narratives.
- 3.-Symbolic forms.

The analysis developed in the previous pages presents a brief vision of how this comic, inserted and created in specific historical conditions, accounts, through details, for processes of production, circulation, and consumption, which make visible the complexity of modernity, which in Latin America, and particularly in Mexico, can take very varied, and even divergent, forms.

Antecedents.

Chávez, D. (2007). La alta modernidad visual y la intermedialidad. *Hispanic Research Journal*, 8(2), 155–169.
<https://doi.org/10.1179/174582007X172079>

González Martínez, V. (2020). La mujer moderna en un entorno conservador. Una mirada a las historietas mexicanas de 1940 a 1960. Tesis de licenciatura en Historia. Morelos: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Merino, A. (2003). El cómic hispánico. Cátedra Signo e Imagen.

Pedraza Velázquez, J. M. (s.f.). Entre la tradición y la modernidad. La mujer vista por la historieta mexicana. *HistoriAgenda*, 4(45), 82–95.
Obtenido de <https://revistas.unam.mx/index.php/historiagenda/article/view/84656>

Basics.

Calabrese, O. (1999). La era neobarroca. Madrid: Cátedra.

García Canclini, N. (2009). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Mondadori.

Ginzburg, C. (1999). Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia. Gedisa.

Levi, G. (1996). Sobre microhistoria. En P. Burke, *Formas de hacer historia* (págs. 119-143). Madrid: Alianza.

Liang-Tsen, S., Sheng-Jie, L., Chun-Kai , H., & Bing-Yu , C. (2012). SD Models: Super-Deformed Character Models. Pacific Graphics, 31(7), 2067-2075. doi:10.1111/j.1467-8659.2012.03199.x

Monterroza-Ríos, Á. D. (2023). Una concepción enactiva de cultura: enculturación como acople dinámico entre seres humanos y sus entornos de cultura material. *Principia*, 27(2), 215-234. doi: 10.5007/1808-1711.2023.e85209

Therborn, G. (2003). Entangled modernities. *European Journal of Social Theory*, 6(3), 1-23
https://www.researchgate.net/publication/249710310_Entangled_Modernities

Supports

Caler Cañadas, A. (2021). La figura de la bruja a través de la literatura. Desde la caza de bruja hasta la contemporaneidad. Trabajo final de grado de Filología Hispánica. Universitat de Barcelona.

Carranza Vera, C., & Rocha Valverde, C. (2017). Brujas, nahuales y fantasmas en el Cancionero folklórico de México. En C. Carranza Vera, *Del inframundo al ámbito celestial. Entidades sobrenaturales de la literatura hispanoamericana* (págs. 313-330). El colegio de San Luis

- Castro Rodríguez, F. (2009). J-horror: la construcción de lo femenino en el Japón contemporáneo. En A. García Rodríguez, & E. García Montiel, *Cultura visual: Once estudios iberoamericanos*. México: El Colegio de México.
- Coolidge Rousmaniere, N., & Matsuba, R. (2019). A manga for everyone. En N. Coolidge Rousmaniere, *The citi exhibition Manga* (págs. 20-33). London: The british museum.
- Cruzado Rodríguez, Á. (2009). Las brujas: mujeres sabias, mujeres públicas, peligrosas y diabólicas. En E. González de Sande, & Á. Cruzado Rodríguez, *Las Revolucionarias: Literatura e insumisión femenin* (págs. 169-182). ArCiBel.
- García Baeza, R. R. (2023). Lloronas y brujas en la lírica popular de México. *Diálogos De Campo*, 5(10), 1-34. doi:<https://doi.org/10.22201/enesmorelia.26832763e.2023.10.93>
- Martínez González, R. (2011). El nahualismo. *Serie Antropológica*, 19, 457-498.
- Santiago Iglesias, J. A. (2013). *Manga del cuadro flotante a la viñeta*. Barcelona: Comanegra
- Discussions.**
- Briceño-León, R. (2020). La modernidad mestiza de América Latina. *Espacio abierto, cuaderno venezola*, 29(1), 24-46. Obtenido de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/31399/32452>
- Cano Vargas, A. (2011). De la historia de las mentalidades a la historia de los imaginarios sociales. *Ciencias Sociales y Educación*, 1(1), 135-145.https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/834
- Enciso González, J., & Espinosa Lucas, E. R. (2021). La industria cultural de la historieta: una visión desde la economía política. *CuCo, Cuadernos de cómic*(16), 132-153. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8344937>
- Galinier, J. (2010). El depredador celeste. Notas acerca del sacrificio entre los mazahuas. *Anales de antropología*, 27(1), 251-267. <https://doi.org/10.22201/ia.24486221e.1990.1.15735>
- Hernández Pérez, M. (2017). *Manga, anime y videojuegos narrativa cross media japonesa*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
- Jiménez, V. (23 de Septiembre de 2020). Entrevista Veritos. El cuento de Hortensia y la muerte. (S. I. Castelli Olvera, Entrevistador)
- Jiménez, V. (2021). Rumbo a las ánimas. Veritosinfinity.
- Jiménez, V. (16 de Enero de 2024). Entrevista sobre Rumbo a las ánimas. (S. I. Castelli Olvera, Entrevistador)
- Kroeber, A. (1963). *Anthropology: culture patterns and processes*. Harves/HBJ Book.

- López Ridaura, C. (2021). Muñecos para hechizar. Magia simpatética en Michoacán en el siglo XVIII. Cuadernos de literatura, 25, 1-12. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl25.mhms>
- López, G., & Rivas Pacheco , G. (16 de Octubre de 2010). Pueblos indígenas y narcotráfico. Obtenido de Rebelión: <https://rebelion.org/pueblos-indigenas-y-narcotrafico/>
- Requena Hidalgo, C. (2009). El mundo fantástico en la literatura japonesa. Gijón: Satori.
- Rivera Domínguez, L. (2000). La bruja Mometzcopinqui, reina de la noche. Escritos Revista del centro de ciencias del lenguaje(22), 53-94. https://www.academia.edu/38658576/La_bruja_Mometzcopinqui_reina_de_la_noche
- Staff Pixelatl. (15 de Marzo de 2012). Pixelatl. Obtenido de Bitácora: https://pixelatl.com/es-MX/contenidos/C9983F2F-94D9-11E6-B2FB-000D3A70A933/Qu%C3%A9%CA%99_es_Pixelatl
- Thomas, J. B. (2012). Drawing on tradition : manga, anime, and religion in contemporary Japan. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Thompson, J. B. (2002). Ideología y cultura moderna, teoría crítica y social en la era de la comunicación de masas. México: UAM.

ECORFAN®

© ECORFAN-Mexico, S.C.

No part of this document covered by the Federal Copyright Law may be reproduced, transmitted or used in any form or medium, whether graphic, electronic or mechanical, including but not limited to the following: Citations in articles and comments Bibliographical, compilation of radio or electronic journalistic data. For the effects of articles 13, 162, 163 fraction I, 164 fraction I, 168, 169, 209 fraction III and other relative of the Federal Law of Copyright. Violations: Be forced to prosecute under Mexican copyright law. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, in this publication do not imply, uniformly in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protector in laws and regulations of Mexico and therefore free for General use of the international scientific community. BCIERMMI is part of the media of ECORFAN-Mexico, S.C., E: 94-443.F: 008- (www.ecorfan.org/ booklets)