

Powerpaola, *Todas las bicicletas que tuve*.

Buenos Aires: Musaraña, 2023. 120 pp.
ISBN 108419261033

Felipe Gómez Gutiérrez/ Carnegie Mellon University

La novela de formación o aprendizaje ha sido un subgénero literario destacado desde el siglo XIX, especialmente en Europa. En América Latina, esta forma literaria ha encontrado nuevas expresiones en la literatura e incluso el cine: desde novelas canónicas hasta obras más recientes han sido publicadas y examinadas por la crítica a la luz de este modelo. En el contexto del cómic contemporáneo, la obra de la destacada historietista colombo-ecuatoriana Powerpaola ofrece una rica exploración del bildungsroman a través de su más reciente trabajo, *Todas las bicicletas que tuve*.

Todas las bicicletas que tuve es una memoria autobiográfica que narra episodios de la vida de Paola, la protagonista, a través de la relación con sus bicicletas, que sirven tanto de vehículos literales como de símbolos metafóricos de su viaje hacia la independencia y el autodescubrimiento. A diferencia del bildungsroman tradicional, que se caracteriza por una narrativa lineal que sigue el desarrollo del protagonista desde la infancia hasta la madurez, *Todas las bicicletas que tuve* presenta un “crecimiento lateral”, donde el desarrollo del personaje no sigue una progresión lineal cronológica y la trama no se centra en la integración en la sociedad de éste. En su lugar, la estrategia narrativa de Powerpaola es la fragmentación y la retrospección empleadas para ofrecer historias cortas y sueltas: la memoria está impregnada de imágenes ricas y evocadoras que capturan la esencia de las experiencias de Paola. Las viñetas transitan sin problemas entre el pasado y el presente, entrelazando recuerdos de aprender a andar en bicicleta con temas más amplios de libertad, independencia y autodescubrimiento, momentos clave en su vida que posibilitan una visión más detallada, significativa, compleja y diversa de las experiencias y de cómo moldean el crecimiento personal y artístico de Paola mientras viaja por el mundo y por su vida.

Cada capítulo de la obra está centrado en una bicicleta diferente que Paola tuvo en distintas etapas de su vida. Por ejemplo, la primera bicicleta de su infancia simboliza la primera experiencia de independencia, mientras que la bicicleta que tiene en su adolescencia representa la búsqueda de identidad y pertenencia. A medida que Paola crece y se traslada por diferentes ciudades del mundo, incluyendo Quito, Medellín, Bogotá y Buenos Aires, las bicicletas se convierten en compañeras inseparables de su viaje físico y emocional, reflejando sus cambios internos y externos,

pero también actúan como símbolos de libertad y agencia, proporcionando a la narradora una forma de exploración y comprensión de su entorno. La memoria creada se compone entonces de viñetas episódicas que destacan momentos significativos en su vida, como recibir su primera bicicleta o explorar nuevas ciudades. Esta estructura desafía el bildungsroman convencional, enfatizando la multiplicidad y fluidez de la formación de la identidad en lugar de un viaje singular y cohesivo.

El uso de la bicicleta como metáfora en la obra resalta la independencia y el crecimiento de Paola. A diferencia de su primera y archiconocida novela gráfica *Virus tropical*, que se centra en la concepción, el origen y la infancia del personaje de Paola, esta obra de Powerpaola explora la independencia y agencia que le brindan las diversas bicicletas que la han acompañado a lo largo de su vida, desde la infancia en Ecuador y Colombia hasta la adultez en Argentina, Alemania y Francia. Cada bicicleta simboliza una fase diferente de su vida, ofreciendo ideas sobre su identidad en evolución y su agencia. El acto de andar en bicicleta se convierte en un medio para explorar nuevos horizontes, tanto geográfica como existencialmente.

Aparte de las maneras mencionadas arriba, *Todas las bicicletas que tuve* desafía y tensiona las convenciones arquetípicas del bildungsroman y del künstlerroman, desplazando el foco del típico protagonista masculino blanco, cisgénero y heterosexual. La obra presenta una narración más inclusiva y diversa, abordando temas de género, feminismo e identidad no solo mediante la documentación del propio crecimiento de Paola, sino también a través de la exploración de cómo su género y contexto cultural influyen en su experiencia de vida a través del prisma de las bicicletas. Paola aborda su experiencia como mujer en un mundo dominado por hombres, destacando las dificultades y desafíos que ha enfrentado en su camino. A través de sus bicicletas, la autora encuentra una forma de resistencia y empoderamiento, utilizando este medio para navegar y desafiar las expectativas de género impuestas por la sociedad. El feminismo está presente en toda la obra, no solo en la narrativa sino también en la forma en que Powerpaola presenta sus historias. La autora utiliza el cómic como una herramienta para cuestionar y subvertir las normas tradicionales, creando un espacio donde las voces y experiencias de las mujeres son valoradas y celebradas. Este

enfoque es particularmente relevante en el contexto del cómic latinoamericano, donde las mujeres historietistas han luchado por obtener reconocimiento y visibilidad, como Powerpaola lo sabe de primera mano.

La memoria gráfica también aborda temas feministas, mostrando la navegación de Paola por las expectativas sociales y la autonomía personal. Las bicicletas sirven como una alegoría de su independencia y movilidad, tanto física como metafóricamente, de modo que el acto de andar en bicicleta se convierte en un medio para explorar nuevos horizontes, reflejando su búsqueda continua de autocomprensión y expresión artística. La obra incorpora igualmente elementos del *künstlerroman*, explorando el desarrollo artístico de la protagonista junto con su crecimiento personal. El uso del medio del cómic por parte de Powerpaola le permite transmitir emociones y narrativas complejas a través de una combinación de imágenes y texto, creando una experiencia de lectura profundamente personal e inmersiva.

Todas las bicicletas que tuve es un valioso aporte al cómic latinoamericano contemporáneo. Es una obra que desafía las convenciones del *bildungsroman*, ofreciendo una narrativa fragmentada y diversa que explora temas de género, identidad y crecimiento personal a través de las bicicletas, pero es además un testimonio de la habilidad de Powerpaola como

narradora y artista y de su capacidad para entrelazar historia personal, crítica social y exploración artística en un formato visualmente atractivo al tiempo que subraya el poder y la vitalidad de los cómics como medio.

Esta memoria gráfica con sus técnicas de narración visual no solo enriquece nuestra comprensión de la vida y obra de la artista, sino que también contribuye al discurso más amplio sobre identidad, memoria y expresión artística en el contexto de la literatura y los cómics colombianos y de América Latina. Como tal, representa una valiosa adición al canon de las memorias gráficas latinoamericanas contemporáneas y una evolución significativa en la tradición del *bildungsroman*. La obra no solo ofrece una exploración matizada y una visión íntima y personal de la vida de la autora, sino que también combina las anécdotas personales con comentarios más amplios que proporcionan una reflexión crítica sobre temas socioculturales más amplios, convirtiéndola en una lectura esencial para cualquier persona interesada en el cómic y la narrativa gráfica. A través de su estilo único y su enfoque innovador en la narrativa de formación Powerpaola destaca la importancia de la diversidad y la inclusión y continúa expandiendo los límites del cómic y ofreciendo nuevas perspectivas sobre lo que significa crecer y encontrar un lugar en el mundo.