

DEGENERADO

Chloé Cruchaudet

https://www.lecturalia.com/autor/20539/chloe-cruchaudet

Chloé Cruchaudet

Ilustradora y animadora francesa, Chloé Cruchaudet nació el 2 de noviembre de 1976 en Lyon. Primero estudió Arquitectura y Artes Gráficas en su ciudad natal y, más adelante, cursó estudios de Animación en la escuela Gobelins.

Cruchaudet es conocida tanto por su labor en proyectos dedicados a la televisión como por sus novelas gráficas.

En la historieta comenzó adaptando cuentos infantiles (BD Chanson, Chansons en Bandes Dessinées, La Fontaine aux fables, Les Enfantas sauvés...). Su serie Ida se desarrolló entre 2009 y 2012, pero han sido más reconocidas sus obras monográficas, como Mauvais genre (aquí conocida como Degenerado), La Poudre d'Escampette, Webtrip o La Croisade des innocents. De su producción se han traducido al castellano títulos como *Degenerado* y *Céleste y Proust.*

A lo largo de su trayectoria Cruchaudet ha ganado multitud de premios, entre los que se cuentan el René Goscinny, el Landerneau, el Lire al mejor cómic del año, el Gran Premio de la Crítica/ACBD o el Premio del Público del Festival de Angoulême 2014.

'DEGENERADO', DE CHLOÉ CRUCHAUDET

Lumen recupera esta novela gráfica que se convirtió en una de las mejores obras de 2013

Josep Oliver | 28 JUNIO 2024

De **Degenerado** ya os hablamos hace unos años en Papel en Blanco, pero creo que vale la pena volver sobre esta magnífica novela gráfica ahora que Lumen ha decidido a reeditarla. Publicada originalmente en 2013 y obra de **Chloé Cruchaudet**, *Degenerado* cuenta la historia de Paul Grappe y su esposa Louise. Paul, tras ser llamado a filas durante la Gran Guerra, se hace desertor y se ve obligado a esconderse en una habitación de hotel. Para poder salir de ese modo de la vida clandestina, a Paul se le ocurre una solución: cambiar de identidad. A partir de ahora será Suzanne.

¿Qué hace que seamos quienes somos? ¿Qué es lo que nos define? ¿Es nuestra personalidad, o nuestro exterior también nos configura? En parte puede que seamos la suma de todo ello, puesto que precisamente el álbum se inicia con el juez que va a juzgar el caso de Paul Grappe desvistiéndose y poniéndose la toga para entrar en el juzgado.

Con la acción de travestirse, originariamente para escapar del tedio que le supone estar encerrado, **Paul crea una nueva identidad**: Suzanne, que tiene que pulirse con la ayuda de Louise. Paul no es ni un homosexual latente, ni un transexual, pero la personalidad de Suzanne va afianzándose en él, hasta hacerse con el control de su vida. El descubrimiento del lado lascivo de la noche, que no entiende de prejuicios de géneros, tiene un importante papel en esta lucha de identidades. La relación con Louise se encrudece por ello; la suya es una relación tormentosa, de amor y odio, propia de seres muy apasionados. Cuando la guerra termina y los desertores son amnistiados, Paul encuentra su vuelta a la "normalidad" mucho más dura de lo que había sido su transformación en Suzanne. Eso y la atracción por aquella vida alternativa que había descubierto le llevarán consecuencias terribles.

Cruchaudet toma como base la historia real de Paul Grappe, polémico personaje del París de entreguerras, desde la lectura del ensayo *Le Garçone et l'Assassin* de Fabrice Virgili y Danièle Voldman. Aunque se toma algunas libertades en beneficio de la tensión dramática (no dice nada, por ejemplo de la estancia en España del matrimonio durante el tiempo en que Paul era considerado desertor), la novela gráfica sigue de forma más o menos rigurosa los acontecimientos reales según la propia autora, incluso en el hecho de las terribles pesadillas sobre la guerra que sufría el protagonista.

La autora presenta un **planteamiento de página abierto** y sin recuadros para las viñetas que recuerda al usado por Will Eisner: este detalle le permite jugar con la estructura de la página de una forma libre y dotarla de vivacidad cuando ésta lo necesita, como en las escenas de baile o cuando el énfasis se pone en los movimientos de los personajes, que fluyen así de forma muy natural. También

destaca un uso muy inteligente del color: predominan los colores ocres y apagados, pero sobre todos ellos resalta el uso del rojo (carmín), usado para destacar determinados objetos importantes en la narración, como el vestido de Louise que finalmente es el vehículo de la transformación de Paul.

La **atracción del abismo**, la exploración de las diferentes sexualidades, las relaciones de pareja, la descarnada lucha por la identidad... Cruchaudet aborda estos y otros temas en una novela gráfica que **ha obtenido diversos premios** en su país de origen: el Premio del Público del Festival de Angoulême 2014, el Gran Premio de la Crítica ACBD 2014, el Premio Landerneau 2013 y el Premio Coup de Coeur del Festival Quai des Bulles 2013. En España también fue uno de los cómics destacados de 2014.

https://tomosygrapas.wordpress.com/2015/03/08/resena-degenerado-de-chloe-cruchaudet/

RESEÑA

tomosygrapas | 8 MARZO 2015

Basándose en el ensayo «La Graçonne et l'Assassin» de Fabrice Virgili y Daniele Voldman, Chloé Cruchaudet ha elaborado esta bella y humana Novela Gráfica donde se analiza de una manera humana los problemas de identidad sexual, así como los traumas y consecuencias de la guerra.

Paul Grappe y Louise Landy, se conocen, comparten su juventud y se enamoran. De esta relación nace su matrimonio que rápidamente se ve interrumpido por la llamada a filas de Paul, quien es reclamado para luchar por su país en la Gran Guerra Mundial.

La Guerra poco a poco le irá mostrando los horrores y haciendo mella en su cordura. Este miedo al mayor de los infiernos junto a lo duro de estar lejos de la persona que más ama en su vida le hará tomar la decisión de desertar para poder reunirse con su amada. Esta situación le hará tener que refugiarse y ocultarse para no ser descubierto y juzgado.

Encerrado entre cuatro paredes Paul cae en la desesperación siendo en el alcohol una vía de escape para aguantar esta situación y todas las terribles imágenes y recuerdos que quedaron grabadas a fuego tras la guerra.

Un día, impulsado por la desesperación de la falta de alcohol, decide usar las ropas de su mujer e ir él mismo a comprar. En ese momento vuelve a recordar lo que es recuperar la libertad, lo que es volver a vivir. Así que decide mejorar su disfraz y llevar una vida completamente diferente con la que disfrutar de nuevo del exterior y la situación del París de los años 20 bajo la identidad de Suzanne Landgard.

Pero no todo se basará en simple cambio de aspecto.

La autora Chloé Cruchaudet nos relata magnificamente esta extravagante historia en la que analiza de un modo perfecto el cambio psicológico del protagonista y la relación de la pareja derivada de estos cambios. La evolución

del personaje y el contraste de su condición sexual son retratados de una manera nada exagerada y que es percibida por el lector de una manera natural y nada forzada. Así como vemos cómo se tambalean los cimientos de una relación que se tambalea ante la difícil situación de la clandestinidad y el encuentro de la verdadera libertad del individuo encontrada en un simple, aunque radical, cambio de aspecto.

Esta historia está basada en hechos reales. Chloé Cruchaudet supo de la existencia de estos personajes gracias al ensayo «La Graçonne et l'Assassin» de Fabrice Virgili y Daniele Voldman, donde narraban esta historia, basándose en fotos, cartas, diarios y documentos judiciales, apoyándose en ella y aportando su toque personal fue forjando esta Novela Gráfica.

La historia sirve de análisis también de los traumas y lo que afectó la guerra a los excombatientes en el conflicto. Comenta la autora que se quedó impresionada al documentarse para

la historia, la cantidad de afectados que quedaron tras la primera Gran Guerra y como los hospitales psiquiátricos estaban llenos de personas que habían quedado marcadas tras las batallas en las trincheras.

En nuestro protagonista, Paul, podemos apreciar estos traumas mediante visiones y pesadillas que se suceden en varios momentos de la historia, mostrándonos un ser castigado tanto por la guerra como por su decisión de desertar y sus consecuencias.

También en ella podemos encontrar una crónica para darnos a conocer la situación de París en esos años, llamados los locos años 20. La autora, documentándose en los archivos policiales sobre prostitución, ha hecho una reconstrucción en la obra de lo que era «El Bois de Boulogne», un lugar donde se tenían encuentros sexuales. Y aunque este lugar estaba vinculado a la prostitución, bien es sabido que era frecuentado por gente de la alta sociedad para libremente desarrollar sus fantasías.

La autora nos presenta esta obra a través de un dibujo bonito, limpio, cuidado y muy centrado en transmitir expresiones y sentimientos. Un dibujo capaz de adaptarse perfectamente a la narración cambiando el estilo en función de la necesidad de lo narrado, podemos encontrarnos imágenes más realistas y en otras ocasiones un estilo algo más onírico para narrar visiones y pesadillas, donde el dibujo aporta libertad, siendo éste el que acota la separación entre viñetas. Este expresionismo usado en su dibujo se ve acrecentado por un inteligente uso del color basado en el blanco, el negro y el rojo carmín, con el que la autora quiere reflejar el espíritu femenino.

Es la primera obra de la autora que aparece en nuestro país, y trae bajo el brazo gran número de premios: Esencial ACDCOMIC 2014, Gran Premio de la Crítica ACBD 2014, Premio del Público de Angouleme 2014, Gran Premio de Lyon BD 2014, Premio Landerneau 2013, Premio COUP DE COEUR Salón de Saint Malo 2013 ... y una vez leído, personalmente, puedo decir que son bien merecidos.

Un drama con ciertos tintes humorísticos, bien narrado y que en ningún momento cae en la monotonía. Una historia que evoca de una manera perfecta la época en la que está ambientado y que describe el argumento con una naturalidad que hace a los lectores ser testigos de los cambios en los personajes, sin la necesidad de explicarlos.

https://unperiodistaenelbolsillo.com/chloe-cruchaudet-y-degenerado-intente-ponerme-en-su-sitio-imaginar-como-ese-disfraz-revuelve-el-equilibrio-de-su-pareja-y-transforma-definitivamente-la-personalidad-de-paul/

ENTREVISTA

Chloé Cruchaudet y «Degenerado»: «Intenté ponerme en su sitio, imaginar cómo ese disfraz revuelve el equilibrio de su pareja, y transforma definitivamente la personalidad de Paul»

UN PERIODISTA EN EL BOLSILLO | 17 MARZO 2015

Paul y Louise se quieren, Paul y Louise se casan. Pero la Primera Guerra Mundial estalla y los separa. Paul, que quiere escaparse como sea del infierno de las trincheras, se hace desertor y se reúne con Louise en París. Se encuentra a salvo, pero se ve obligado a esconderse en una habitación de hotel. Para poder salir de ese modo de vida clandestina, a Paul se le ocurre una solución: cambiar de identidad. A partir de ahora se llamará Suzanne. En 1925, sin embargo, llega la amnistía para los desertores y todo puede volver a su cauce normal. Suzanne puede volver a ser Paul. Una... ¿buena noticia?

La extraordinaria vida de Paul Grappe y su mujer Louise Landy fue contada y documentada en el ensayo de los historiadores franceses Virgili y Voldman. Chloé Cruchaudet se basa en esta obra para dar vida a unos personajes con un destino increíble que buscan su lugar entre confusión de sexos y traumas, perversión y violencia.

«Degenerado» se publica en una sociedad en pleno debate sobre la libertad de decidir y actuar sobre su cuerpo y/o según su identidad sexual. En España ha sido la editorial Dibbuks la que le ha dado vida, y nosotros podemos disfrutar de esta entrevista con su autora gracias al magnífico trabajo de la periodista francesa Marie Larpent, que está detrás de la misma.

¿Cómo conociste este tema de Paul y Louise? Es una historia muy poco conocida en Francia... «Era, en efecto, un asunto desconocido en Francia, hasta que dos historiadores, Danièle Voldman y Fabrice Virgili, descubrieron esta increíble historia. Escribieron un ensayo en el que me inspiré».

Tu cómic se publica en España. ¿Crees que esta historia tiene algo de universal? ¿Por qué? «Pienso que el tema de la elaboración de identidad es bastante universal. A través de estos destinos peculiares, es toda la cuestión de lo innato y lo adquirido que se plantea, y también, de qué manera las características de feminidad y masculinidad se elaboran más o menos artificialmente».

¿Es mucho más que la historia de una pareja con un esposo disfrazado? «Intenté ponerme en su sitio, imaginar cómo ese disfraz revuelve el equilibrio de su pareja, y transforma definitivamente la personalidad de Paul. En el ensayo de los historiadores (no es una novela, insisto en este punto), hay zonas de sombra para las que propongo una interpretación personal. Y no me censuré para demostrar la complejidad, el lado crudo (quizá directo), para ir más allá de la historia de un hombre disfrazado de mujer».

Para ti, ¿cuál es el sentimiento más fuerte que sale de tu obra? ¿Amor? ¿Odio? ¿Perversidad? «Diría el amor, a pesar de que sea una pasión violenta y caótica. Paul amaba a su mujer y Louise también estaba dispuesta a todo. Desgraciadamente, con el alcoholismo y los traumas de la guerra de su esposo, el amor no bastó».

Has ganado ya varios premios. ¿Qué ha gustado más a los jurados? «Es complicado responder a esta pregunta. Hay varias problemáticas en este libro, así que cada uno puede ser conmovido de una manera distinta. El autor no domina totalmente el efecto de su relato sobre su lector. Estoy a menudo sorprendida por las impresiones que me dan los lectores en las dedicatorias».

¿Cómo sueles trabajar? ¿Con qué técnica? «Son dibujos tradicionales con pluma y tinta china. Después los escaneo y acabo con el ordenador. Vuelvo mucho a empezar mis dibujos, y prefiero el dibujo más expresivo y vivo al dibujo bonito».

«Degenerado» Ileva blanco y negro... y un color, un rojo-anaranjado. ¿Lo haces así por primera vez? ¿Qué representa, qué significa este color que pasa de Louise a Paul? Al final este rojo vivo se vuelve a naranja claro, ¿por qué esta evolución? «El color rojo es el color de la sangre, es una historia dramática. Los colores vivos simbolizan también el paso a la feminidad: Louise inicia a su esposo al mundo de la feminidad, al principio tiene el papel del mentor. Después, el discípulo sobrepasa al maestro, Paul/Suzanne se vuelve una diva. Y empieza a tener colores vivos mientras su mujer se apaga poco a poco a su sombra».

