

¡EN MENOS DE UN AÑO
ME **OBSESIONÉ**
DEL TODO POR LOS
CÓMICS! ¡EN EL DÉCIMO
CURSO TOMÉ LA
DECISIÓN DE
CONVERTIRME EN
DIBUJANTE DE CÓMICS
Y EMPECÉ A PRACTICAR,
A PRACTICAR, A
PRACTICAR!

YO SENTÍA QUE HABÍA ALGO
LATENTE EN LOS CÓMICS...
ALGO QUE NO SE HABÍA
HECHO **NUNCA**.

¡UNA SUERTE
DE **PODER**
OCULTO!

PERO CUANDO
INTENTABA DECÍRSELO
A ALGUIEN, FRACASABA
MISERABLEMENTE.

YO YA SABÍA QUE LOS
CÓMICS ERAN, EN SU
MAYORÍA, **SIMPLES,**
VULGARES, TOSCOS,
COSA DE CRÍOS...

...PERO...

¡NO TIENEN
POR QUÉ
SER ASÍ!

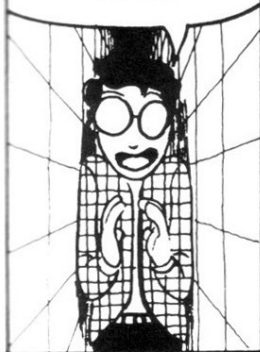

¡EL CASO ES QUE PARA
MUCHA GENTE LOS
CÓMICS NO ERAN MÁS
QUE ESO!

¡NO ME VENGAS CON ESE
LENGUAJE DE CÓMIC,
***BARNEY!**

¡SI LA GENTE **NO**
COMPRENDÍA LO QUE
ERAN LOS CÓMICS, ERA
PORQUE TENÍA UNA
OPINIÓN **MUY ESTRECHA**
DE ELLOS!

¡UNA
DEFINICIÓN CABAL,
DE ENCONTRARLA,
DEMOSTRARÍA LA
FALSEDAD DE ESOS
ESTEREOTIPOS...

...Y MOSTRARÍA
QUE EL POTENCIAL
DE LOS CÓMICS ES
ILIMITADO Y
APASIONANTE!

AQUÍ ES
DONDE EMPIEZA
NUESTRO VIAJE.

...PERO AL MISMO TIEMPO **NO** DEBE INCLUIR ALGO QUE **NO SEA** CÓMIC.

"**CÓMIC**" ES LA PALABRA GENÉRICA EN CUANTO AL MEDIO IMPRESO SE REFIERE, Y NO A UN **OBJETO ESPECÍFICO** COMO "COMIC BOOK" O "TIRA CÓMICA".

TODOS PODEMOS VISUALIZAR UN CÓMIC.

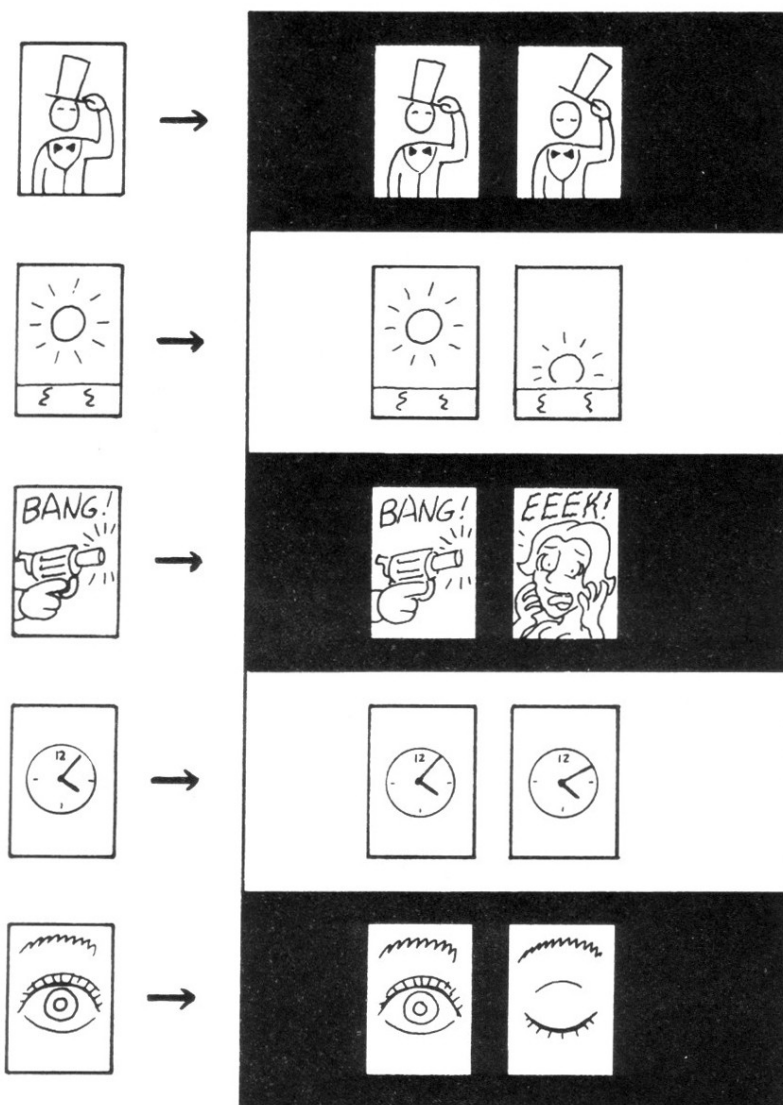

PERO ¿QUÉ...

...ES...

...EL CÓMIC?

LA FORMA ARTÍSTICA **-EL MEDIO-** CONOCIDA POR CÓMICS ES UN RECIPIENTE QUE PUEDE CONTENER CUALQUIER CLASE DE **IDEAS E IMÁGENES**.

"EL CONTENIDO" DE ESAS IMÁGENES E IDEAS ES, NATURALMENTE, COSA DE **LOS CREADORES**, Y YA SE SABE QUE CADA CUAL TIENE SU GUSTO.

GAAK
WHEEEZZ
KAF! KAF!
GLUGH-GGH...

ejem

EL CASO ES NO CONFUNDIR EL MENSAJE...

...CON EL MENSAJERO.

EN UNA U OTRA OCASIÓN, PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HAN SIDO OBJETO DE UN CONCIENZUDO EXAMEN CRÍTICO.

PERO A LOS CÓMICS NO SE LES HA PRESTADO LA DEBIDA ATENCIÓN. *

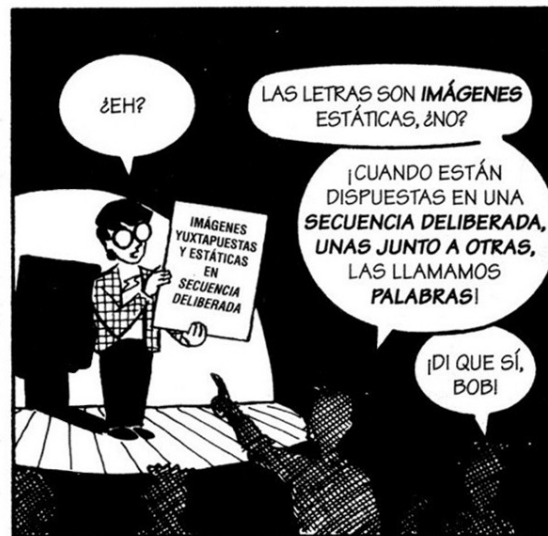
A VER SI AHORA PODEMOS **RECTIFICAR** ESA SITUACIÓN.

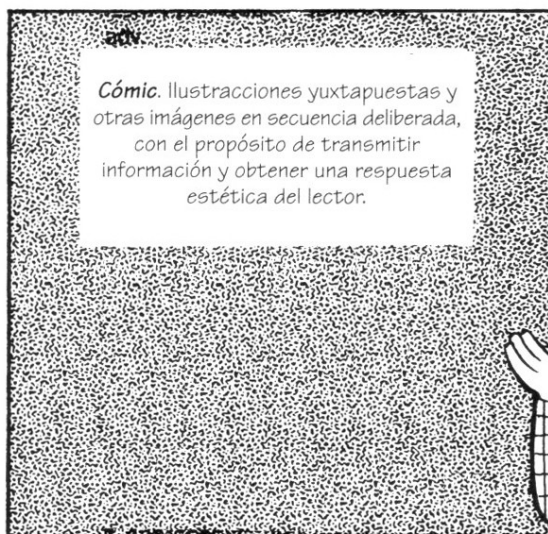

* SALVO LA MAGNÍFICA EXCEPCIÓN DEL LIBRO DE EISNER: CÓMICS Y ARTE SECUENCIAL.

*YUXTAPUESTA = ADYACENTE, CODO A CODO.
GREAT ART SCHOOL WORD.

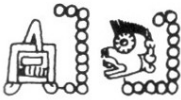

* O "GARRA DE OCELOTE", DEPENDE DEL LIBRO QUE SE LEA. ESTA SECUENCIA ESTÁ BASADA EN UNA LECTURA DE ALFONSO CASO, ARQUEÓLOGO E HISTORIADOR MEXICANO.

LO PRIMERO ES SEPARAR LAS PALABRAS DE LOS DIBUJOS.

(UN NOMBRE)

(UNA FECHA)

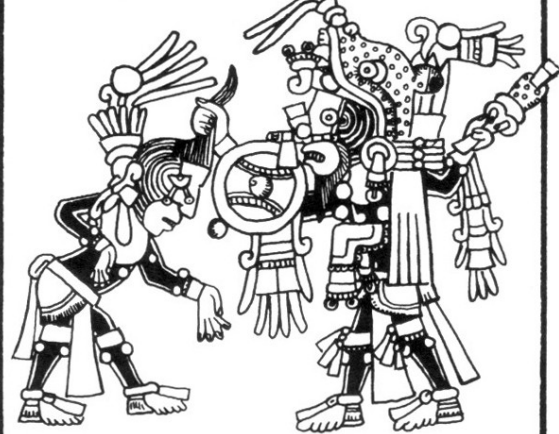
(GLIFO DE LUGAR CUYO NOMBRE NO SE SABE)

LUEGO VUÉLVELO DEL REVÉS Y ARRÉGLALO (EL ORIGINAL SE LEE DE DERECHA A IZQUIERDA Y EN ZIGZAG). Y EMPIEZA:

EL AÑO: 1049 A.C.
LA FECHA 3° DE MAYO
EL LUGAR: ¡AQUÍ!

NUESTRO HÉROE, 8-CIERVO "GARRA DE TIGRE" CONQUISTÓ EL LUGAR, CAPTURANDO AL PRÍNCIPE DE 9 AÑOS, 4-VIENTO "SERPIENTE DE FUEGO".

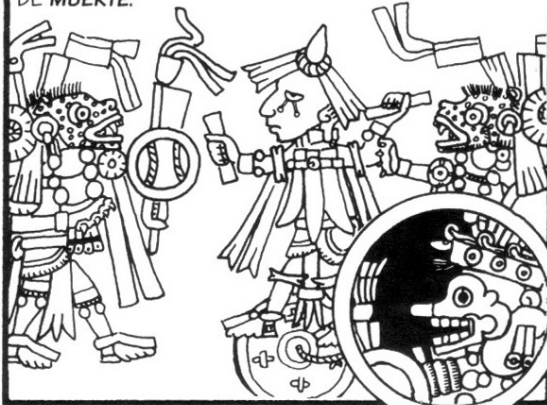

8-CIERVO TAMBIÉN CAPTURÓ A LOS HERMANOS MAYORES DEL PRÍNCIPE, 10-PERRO "ÁGUILA COPAL ARDIENDO" Y 6-CASA "FILA DE CUCHILLOS DE PEDERNAL" Y LOS HELÓ.

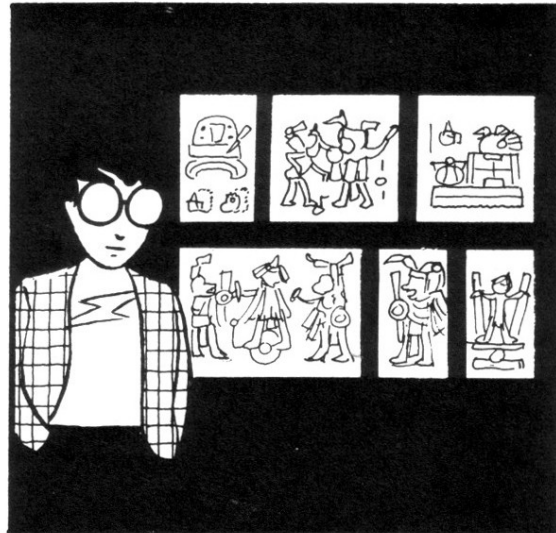
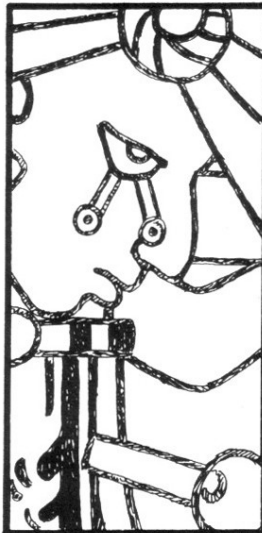
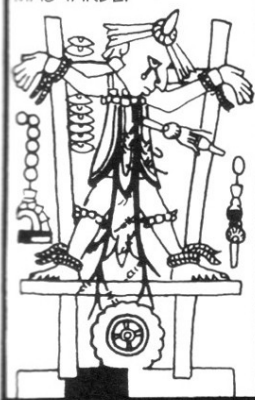

(POR ESTA VEZ ACEPTO LA TRADUCCIÓN DEL TRADUCTOR)

AL AÑO SIGUIENTE, 8-CIERVO Y (PROBABLEMENTE) SU HERMANO, DISFRAZADOS DE TIGRES, ENTABLARON UN COMBATE GLADIATORIO Y SACRIFICADOR CON EL PRÍNCIPE 10-PERRO, Y OTRO GUERRERO DISFRAZADO DE MUERTE.

8-CIERVO MATÓ AL OTRO PRÍNCIPE, 6-CASA "FILA DE CUCHILLOS DE PEDERNAL", OCHO DÍAS MÁS TARDE.

* SABEMOS EL AÑO; INTENTO DEDUCIR LA FECHA, REPRESENTADA POR "12 MONO".

ESTE TAPIZ DE MÁS DE SETENTA METROS DE LONGITUD NOS CUENTA LA **CONQUISTA DE INGLATERRA POR LOS NORMANDOS**, QUE EMPEZÓ EN 1066.

TRADUCCIÓN: LA BATALLA HACE FUROR

EL OBISPO ODIN ANIMA A SUS SOLDADOS

CON LA EXCEPCIÓN DE WILL EISNER.

¿CUÁL ES EL PRÍNCIPE?

¿CÓMO?
¿NO HAY
CABALLOS?

NO!! IT IS
JUST THE
BEGINNING!!
ONLY A SOCIALIST
EVOLUTION CAN
STOP IT NOW!!

ENCONTRAR
CÓMICS MÁS ALLÁ
DE **NUESTRO**
MILENIO ES MÁS
BIEN DIFÍCIL.

000		1100		1200
-----	--	------	--	------

**¿ILUSTRACIONES
YUXTAPUESTAS
Y OTRAS
IMÁGENES
EN SECUENCIA
DELIBERADA?**

A PRIMERA VISTA,
LOS JERoglÍFICOS EGIPCIOs
PARECEN ENCAJAR
PERFECTAMENTE EN
NUESTRA DEFINICIÓN.

PERO TODO DEPENDE
DE LO QUE ENTENDAMOS
POR LA PALABRA
"ILUSTRACIONES".

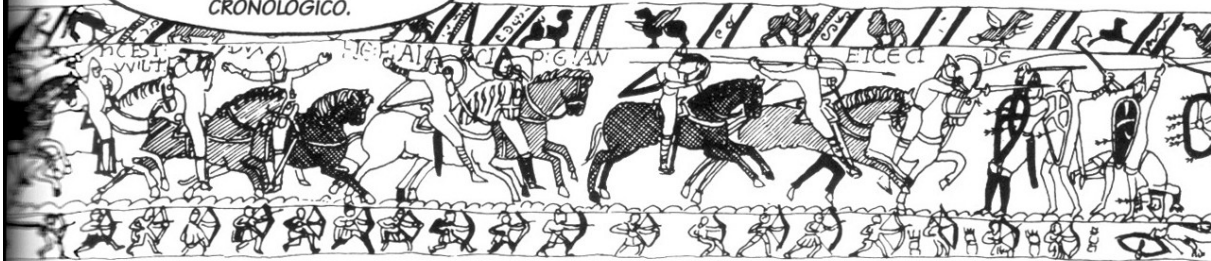
LO USO
PARA INDICAR
UN **PARECIDO CON**
EL TEMA. PERO
ESOS GLIFOS
REPRESENTAN SÓLO
SONIDOS, ALGO ASÍ
COMO NUESTRO
ALFABETO.

A diagram illustrating a concept. On the left, there is a zigzag line above a bowl. This is followed by an equals sign and a speech bubble containing the text "nek".

LEYENDO DE **IZQUIERDA A DERECHA**
VEMOS CON NUESTROS PROPIOS OJOS
LOS ACONTECIMIENTOS DE LA
CONQUISTA, EN **ORDEN**
CRONOLÓGICO.

AL IGUAL QUE EN EL **CÓDICE MEJICANO**, NO HAY
VIÑETAS CERRADAS, PERO SÍ **DIVISIONES**
CLARAS DE **ESCENAS POR TEMÁTICAS.**

EL DUQUE WILLIAMS SE QUITA EL YELMO PARA REUNIR A SUS TROPAS

EL EJÉRCITO DE HAROLD ES HECHO PEDAZOS

ASÍ PUES,
SU VERDADERO
DESCENDIENTE ES LA
PALABRA **ESCRITA** Y
NO EL **CÓMIC**.

"ses tu baü
abta, hennu-nek
baü amenta"

"TE SIGUEN
LAS ALMAS DEL
ESTE, TE ALABAN
LAS ALMAS DEL
OESTE."

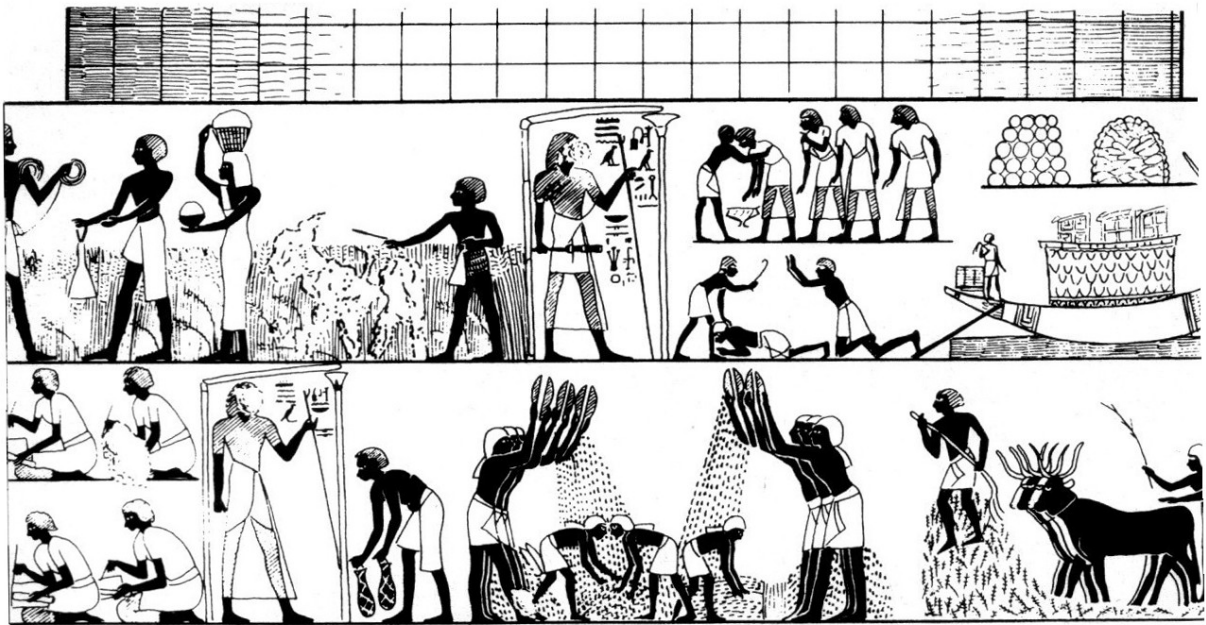
LAS **PINTURAS** EGIPCIAS SON **OTRA COSA**.
ALGUNAS, COMO ÉSTA, PARECEN MOSTRAR
UNA SECUENCIA, PERO EN REALIDAD
MUESTRAN DOS DIFERENTES LUGARES,
ACONTECIMIENTOS Y ASPECTOS, CON EL
ÚNICO **NEXO DE LA TEMÁTICA**.

DURANTE AÑOS ESTUVE INTENTANDO ENCONTRAR **SECUENCIAS**
EN LAS PINTURAS EGIPCIAS PARA ESTE LIBRO Y ESTABA A PUNTO
DE ARROJAR LA TOALLA...

...CUANDO
DESCUBRÍ QUE LOS
LIBROS DE QUE ME
SERVÍA COMO
REFERENCIA...

¡...SÓLO ME
MOSTRABAN **UNA**
PARTE DE LA
PELÍCULA!

* BUENO, BASTANTE COMPLETA.

EMPEZANDO POR LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA, VEMOS A TRES CAMPESINOS SEGANDO TRIGO CON SUS HOCES...

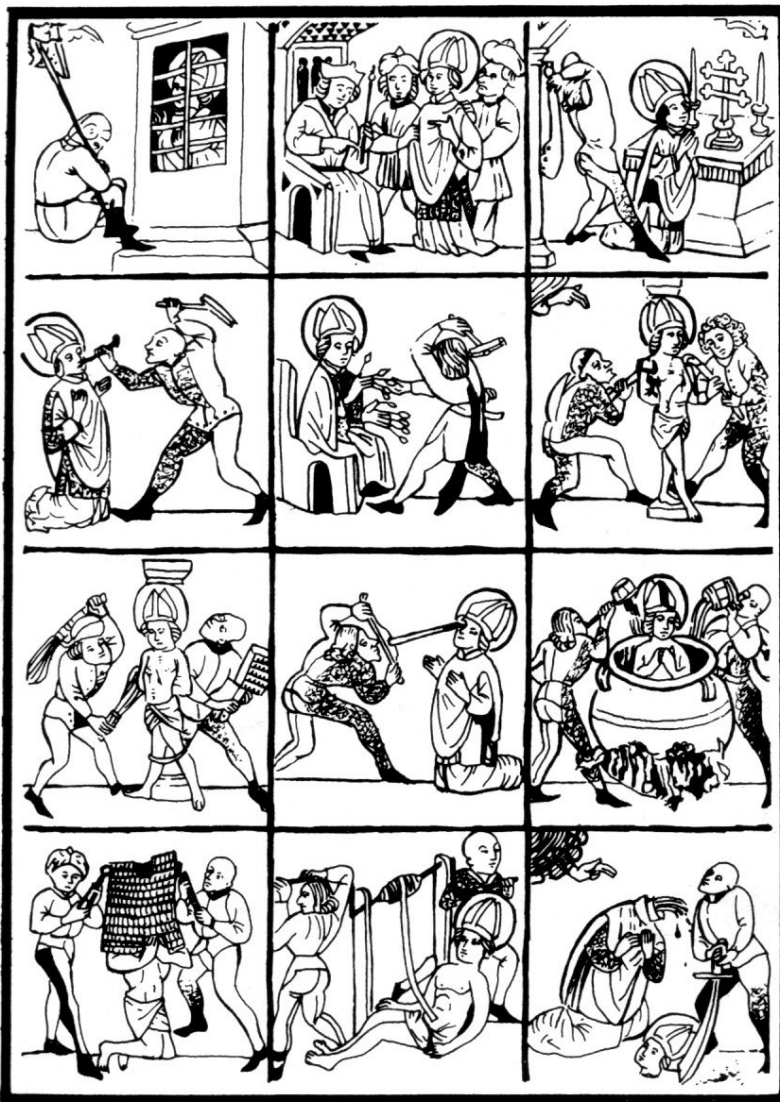
PINTURA TRAZADA PARA REPRODUCIR EN BLANCO Y NEGRO.

...Y LUEGO TRANSPORTÁNDOLO EN CESTAS PARA TRILLARLO. (EN SEGUNDO PLANO VEMOS A DOS CHICAS DISPUTÁNDOSE TROCITOS DE TRIGO QUE HAN QUEDADO EN EL LUGAR. A LA DERECHA, DOS CAMPESINOS DESCANSAN BAJO UN ÁRBOL; EL UNO DUERME Y EL OTRO TOCA LA FLAUTA.)

* CARA ARRANCADA POR FUTURAS GENERACIONES DE LÍDERES.

CON LA INVENCION DE LA IMPRENTA,* EL ARTE, QUE HABIA SIDO MONOPOLIO DE LOS RICOS Y LOS PODEROSOS, PUDO SER DISFRUTADO POR TODO EL MUNDO.

EL GUSTO POPULAR NO HA CAMBIADO GRAN COSA EN CINCO SIGLOS. LA PRUEBA ES "LAS TORTURAS DE SAN ERASMO", ALREDEDOR DE 1460. PARECE SER QUE EL SUJETO DE MARRAS ERA UN PERSONAJE POPULAR.

LA SOFISTICACIÓN DE LA PINTURA HISTORIADA FUE EN AUMENTO, ALCANZANDO CONSIDERABLE ALTURA EN LAS ÁGILES MANOS DE **WILLIAM HOGARTH**.

HE AQUÍ UNA PIEZA MINÚSCULA DE UNA LÁMINA DE UNA PINTURA HISTORIADA DE SEIS LÁMINAS DE **HOGARTH**, TITULADA "**LOS PROGRESOS DE UNA RAMERA**", PUBLICADA EN 1731.

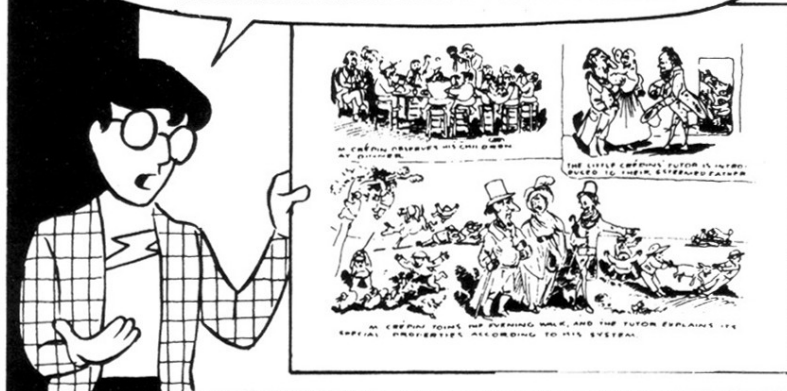
PESE A LAS ESCASAS "**VIÑETAS**", ESTOS DIBUJOS EXUBERANTES Y REALISTAS NOS CUENTAN UNA HISTORIA RICA EN DETALLES Y CON UNA HONDA PREOCUPACIÓN SOCIAL.

"LOS PROGRESOS DE UNA RAMERA" Y SU SECUELA, "LOS PROGRESOS DE UN LIBERTINO" SE HICIERON TAN POPULARES QUE FUE PRECISO CREAR NUEVAS **LEYES DE COPYRIGHT** PARA PROTEGERLOS.

EL PADRE DEL **CÓMIC MODERNO** EN MUCHOS ASPECTOS ES **RODOLPHE TÖPFFER**, EN CUYAS HISTORIAS SATÍRICAS QUE DATAN DE MEDIADOS DE 1800, SE SIRVIÓ DE LA **CARICATURA** Y DE **VIÑETAS CON BORDES**, Y CONCIBIÓ LA PRIMERA COMBINACIÓN INTERDEPENDIENTE DE **PALABRAS E IMÁGENES** APARECIDA EN EUROPA.

POR DESGRACIA, **TÖPFFER** NO LLEGÓ A VISLUMBRAR TODO EL POTENCIAL DE SU INVENTO, TENIÉNDOLO COMO UN SIMPLE **PASATIEMPO...**

"SI PARA EL FUTURO, ÉL (TÖPFFER) HUBIERA ELEGIDO UN TEMA MENOS FRÍVOLO Y SE HUBIESE CONTROLADO UN POCO, HABRÍA CREADO COSAS POR ENCIMA DE TODO ELOGIO."

Goethe

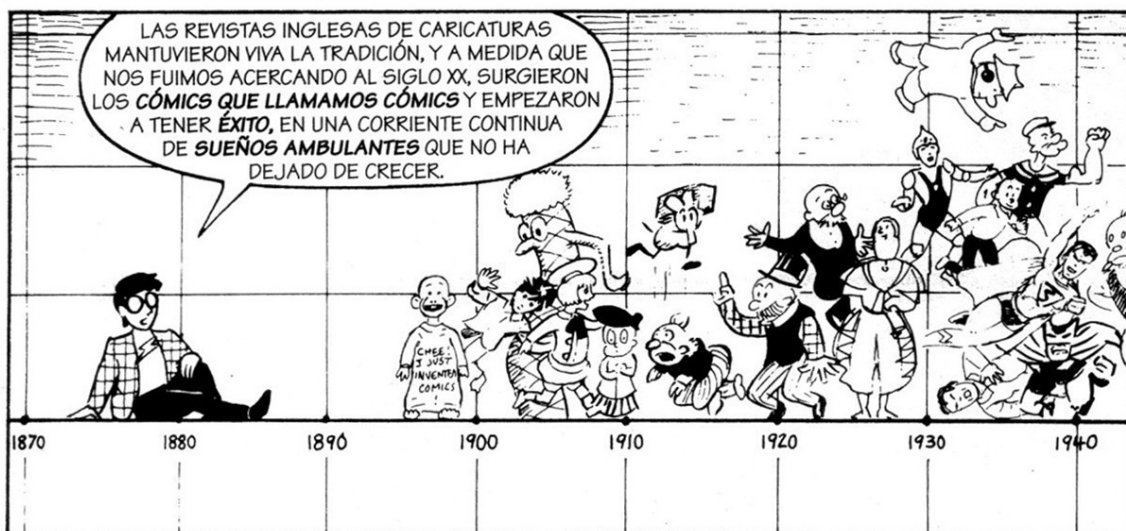
LA CONTRIBUCIÓN DE **TÖPFFER** A LA **COMPRENSIÓN** DE LOS CÓMICS ES CONSIDERABLE, AUNQUE SÓLO SEA POR EL HECHO DE QUE ÉL, QUE NO ERA NI DIBUJANTE NI ESCRITOR...

...HABÍA CREADO UNA FORMA QUE, SIN SER NI UNO NI OTRO, ENGLOBABA A AMBOS.

UN LENGUAJE PROPIO.

DIBUJANTES COMO WARD Y EL BELGA **FRANS MASEREEL** HICIERON MAGNÍFICOS TRABAJOS SOBRE MADERA QUE PUSIERON DE MANIFIESTO EL MAGNÍFICO POTENCIAL DE LOS CÓMICS, PERO POCOS DEL MUNDO DE LA HISTORIETA LLEGARON A **CAPTAR EL MENSAJE**.

LA DEFINICIÓN DEL CÓMIC, **TANTO ENTONCES COMO AHORA**, ERA DEMASIADO ANGOSTA PARA INCLUIR ESOS TRABAJOS.

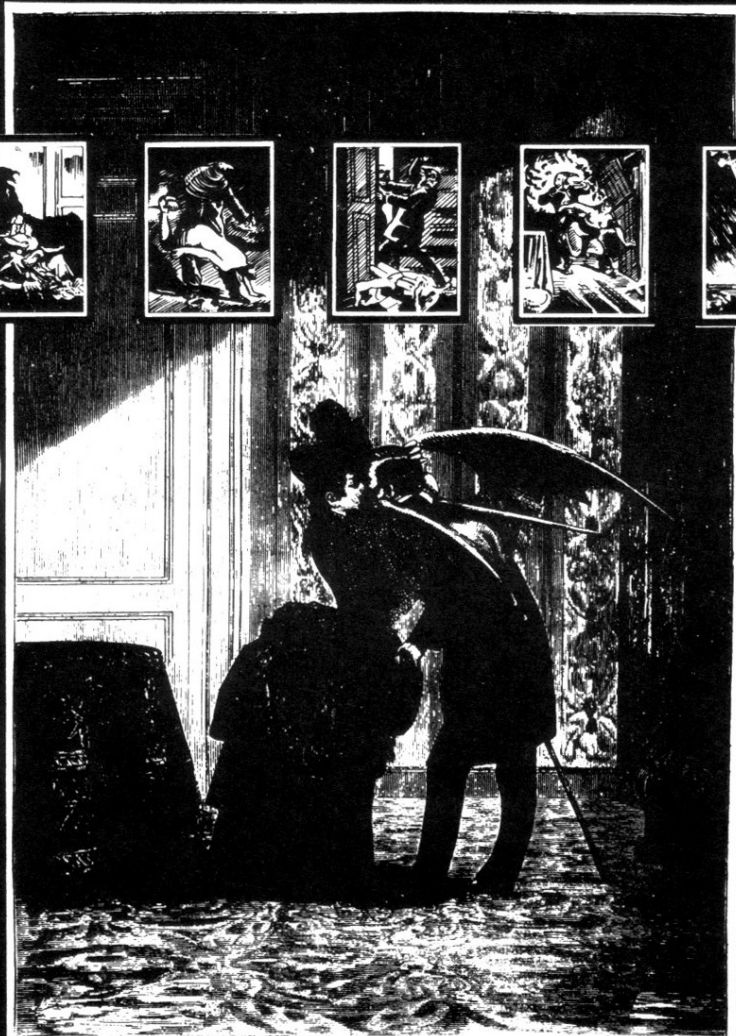
"VIAJE APASIONADO" DE FRANS MASEREEL, 1919.

MUY DISTINTO ES EL CASO DE LA SURREALISTA "NOVELA COLAGE" DE MAX ERNST, UNA **SEMANA DE GENTILEZA**.

ESTA SECUENCIA DE COLAGE DE 182 LÁMINAS PASA POR SER **UNA OBRA DE ARTE DEL SIGLO XX**, PERO NINGÚN PROFESOR DE HISTORIA DEL ARTE SE ATREVERÍA A LLAMARLO "CÓMIC".

AHORA BIEN, PESE A NO SER UNA **HISTORIA CONVENCIONAL**, NO HAY DUDA ACERCA DEL PAPEL PRINCIPAL QUE JUEGA LA SECUENCIA EN LA OBRA. ¡EL PROPÓSITO DE ERNST NO ES EL QUE UNO LO **MIRE**, SINO QUE LO **LEA**!

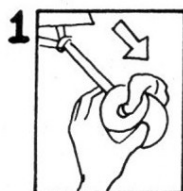
SI NO EXCLUIMOS LA **FOTOGRAFÍA** DE NUESTRA DEFINICIÓN, RESULTA QUE LA MITAD DE ESTADOS UNIDOS HA TENIDO QUE VER CON LOS CÓMICS.

HAY PAÍSES EN LOS QUE LAS FOTONOVELAS SON MUY **POPULARES**.

¡POR FIN SE COMPRENDIÓ QUE LOS DIBUJOS SECUENCIADOS ERAN UN EXCELENTE INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN, PERO **AUN ASÍ** NADIE SE REFIRIÓ A ELLOS CON LA PALABRA **CÓMICS**! POR LO VISTO, LA PALABRA "**DIAGRAMAS**" RESULTA MÁS DIGNA.

DESDE LOS **VITRALES** QUE MUESTRAN ESCENAS BÍBLICAS SIGUIENDO UN ORDEN, PASANDO A LAS SERIES DE CUADROS DE **MONET**, HASTA EL MANUAL DE CONDUCCIÓN DE SU COCHE, EL CÓMIC SALE **POR TODAS PARTES** EN CUANTO EL **ARTE SECUENCIAL** SE EMPLEA COMO DEFINICIÓN.

GRACIAS A MATT FEAZELL POR LAS SUGERENCIAS.

Cómic. Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y una respuesta estética del lector.

SI BIEN NUESTRA DEFINICIÓN ABRE MUCHAS PUERTAS, HAY UNA QUE CIERRA.

¡ES CORRIENTE QUE **VIÑETAS AISLADAS** COMO ÉSTA SEAN CONSIDERADAS CÓMIC, PERO SE OLVIDA QUE NO HAY SECUENCIAS DE UNA SOLA VIÑETA!

"Mamá, ¿por qué yo no soy yuxtapuesto?"

TALES VIÑETAS PUEDEN MUY BIEN INCLUIRSE EN "**EL ARTE DEL CÓMIC**", DADO QUE RECIBEN DE LA HISTORIETA PARTE DE SU **VOCABULARIO VISUAL**...

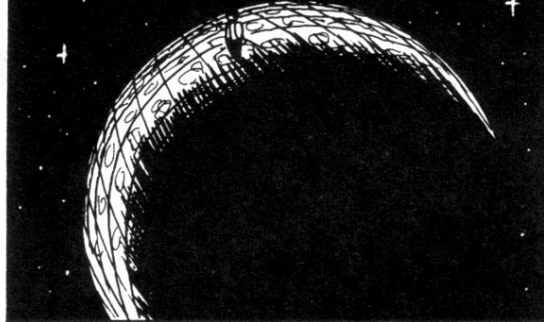

LOS QUE OS GANÁIS LA VIDA CON EL CÓMIC U OS **GUSTARÍA** GANARLA, YA DEBÉIS SABER QUE ESTAR AL DÍA DE TODAS LAS REVISTAS Y ÁLBUMES QUE SALEN AL MERCADO ES UNA OCUPACIÓN QUE LLEVA **MUCHÍSIMO** TIEMPO.

SE PUBLICAN TANTOS TEBEOS HOY DÍA QUE SE REQUERIRÍA UN **EJÉRCITO** DE LECTORES PARA EXAMINARLOS TODOS.

POR MÁS QUE NOS **ESFORCEMOS** POR ENTENDER EL MUNDO DE LOS CÓMICS, PARTE DE ESE MUNDO PERMANECERÁ SIEMPRE EN LA SOMBRA... COMO **UN MISTERIO**.

HARÉ CUANTO PUEDA, EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOOS, PARA ILUMINAR ESE LADO OSCURO, PERO AL **CONCENTRARNOS** EN EL MUNDO DEL TEBEO, NO HAY QUE OLVIDAR EN NINGÚN MOMENTO QUE ESTE MUNDO ES SÓLO **UNO...**

¡...DE ENTRE MUCHOS MUNDOS **POSIBLES**!

NUESTRO AFÁN POR **DEFINIR** EL CÓMIC ES UN PROCESO QUE NO TIENE POR QUÉ ALCANZAR UNA CONCLUSIÓN DEFINITIVA.

ESTOY SEGURO DE QUE UNA **NUEVA GENERACIÓN** RECHAZARÁ LO QUE LA NUESTRA HAYA DECIDIDO ACEPTAR E INTENTARÁ UNA VEZ MÁS **REINVENTAR EL CÓMIC**.

ASÍ DEBE SER.

¡BRINDO POR ESE **GRAN DEBATE**!

