

ENTENDER EL

CÓMIC

EL ARTE INVISIBLE

SCOTT McCLOUD

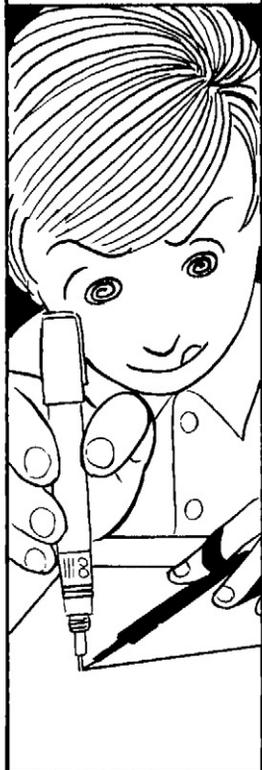
ASTIBERRI

CAPÍTULO PRIMERO

PONIENDO LAS COSAS EN SU LUGAR

¡EN MENOS DE UN AÑO ME **OBSESIONÉ** DEL TODO POR LOS COMICS! ¡EN EL DÉCIMO CURSO TOME LA DECISION DE CONVERTIRME EN DIBUJANTE DE COMICS Y EMPECE A PRACTICAR, A PRACTICAR, A PRACTICAR!

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

¡UNA SUERTE DE PODER OCULTO!

PERO CUANDO INTENTABA DECIRSELO A ALGUIEN, FRACASABA MISERABLEMENTE.

¿COMICS? JA JA JA

PERO... PERO... ES... YO...

YO YA SABIA QUE LOS COMICS ERAN, EN SU MAYORIA, **SIMPLES, VULGARES, TOSCOS, COSA DE CRIOS...**

...PERO...

¡NO TIENEN POR QUÉ SER ASÍ!

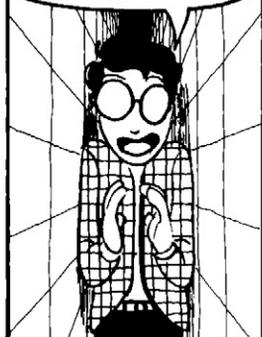

¡EL CASO ES QUE PARA MUCHA GENTE LOS COMICS NO ERAN MÁS QUE ESO!

¡NO ME VEN GAS CON ESE LENGUAJE DE COMIC, BARNEY!

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

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

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

AQUÍ ES DONDE EMPIEZA **NUESTRO VIAJE.**

... PERO AL MISMO TIEMPO NO DEBE INCLUIR ALGO QUE NO SEA COMIC.

"COMIC" 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 COMIC.

PERO ¿QUÉ...
... ES...
... EL COMIC?

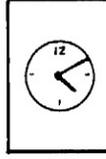
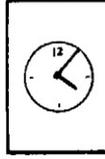
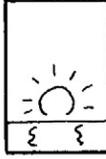
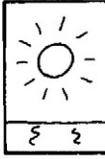
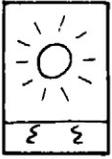

AL DEFINIR COMIC,
EL MAESTRO WILL EISNER
EMPLEA EL TÉRMINO **ARTE
SECUENCIAL**.

SI TOMAMOS LOS DIBUJOS
DE ABAJO INDIVIDUALMENTE,
NO PASAN DE SER ESO:
DIBUJOS.

AHORA BIEN, CUANDO SON
PARTE DE UNA **SECUENCIA**,
AUN SIENDO UNA SECUENCIA DE
TAN SOLO DOS, EL ARTE DE LA
**IMAGEN SE TRANSFORMA EN
ALGO MÁS: ¡EL ARTE DE
LOS CÓMICOS!**

CLARO ESTÁ QUE
ESA DEFINICIÓN ES
ESTRICTAMENTE
NEUTRAL EN CUANTO
SE REFIERE A **ESTILO**,
**CUALIDAD
TEMÁTICA.**

SE HA ESCRITO YA
MUCHO SOBRE LAS
DIVERSAS ESCUELAS
DEL CÓMIC, SOBRE
CIERTOS DIBUJANTE,
**SOBRE CIERTAS
TENDENCIAS...**

¡PERO A LA HORA
DE **DEFINIRLO**
QUE ES EL CÓMIC,
ES PRECISO REALIZAR
UNA OPERACIÓN DE
ESTÉTICA PARA
SEPARAR LA **FORMA**
DEL **CONTENIDO!**

LA FORMA ARTÍSTICA -EL MEDIO- CONOCIDA POR COMICS 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..

* SALVO LA MAGNÍFICA EXCEPCIÓN DEL LIBRO DE EISNER: "EL CÓMIC Y EL ARTE SECUENCIAL".

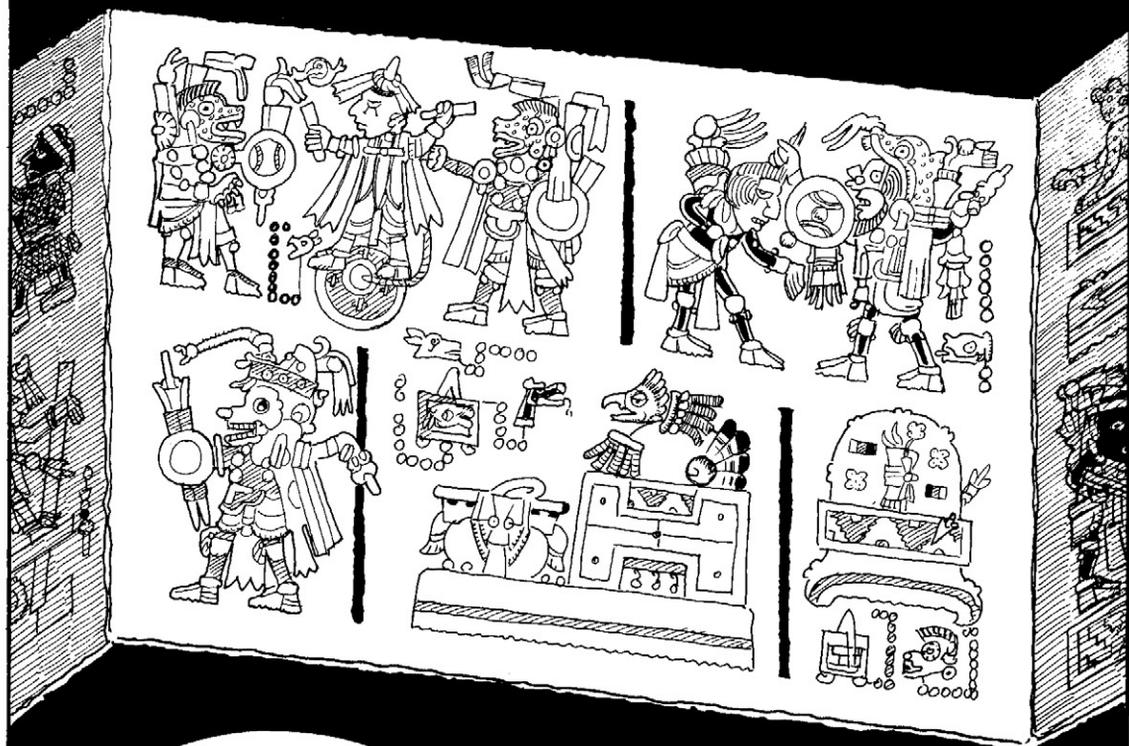
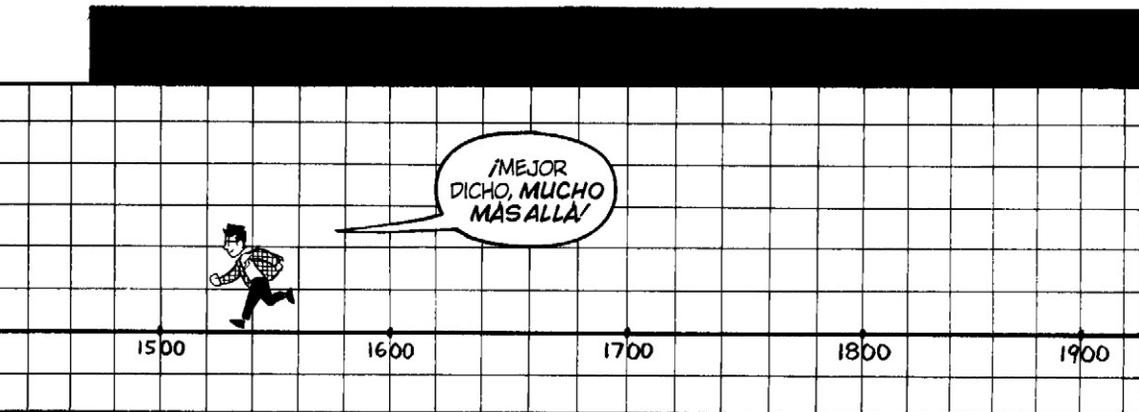
BUENO, CREO QUE YA ESTÁ BIEN ASÍ.

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

2. Superheroes in bright colorful costumes, fighting dastardly villains who want to conquer the world in violent sensational base pounding action sequences! 3. Cute, cuddly bunnies, mice and teddy bears, dancing to and fro. Happy Hop, Happy Hop. 4. Corruption of our Nation's youth, can't tag. (kum mg) ad!

ESTO ES UN FRAGMENTO DE UNA EPOPEYA DE UN MANUSCRITO ILUSTRADO PRECOLOMBINO, "DESCUBIERTO" POR CORTÉS ALREDEDOR DE 1519.

SE TRATA DE UN DOCUMENTO PLEGABLE DE UNOS DIEZ METROS DE LONGITUD, CON ILUSTRACIONES LLENAS DE COLORIDO, QUE NOS CUENTA LAS HAZAÑAS DE UN GRAN MILITAR Y HÉROE POLÍTICO, 8-CIERVO "GARRA DE TIGRE".

¿ES UN CÓMIC? ¡YALO CREO QUE LO ES! ¡HASTA PODEMOS LEER UN POCO!

* 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.

8-CIERVO
"GARRA DE TIGRE"

(UN NOMBRE)

77 CASA

72 MONO

(UNA FLECHA)

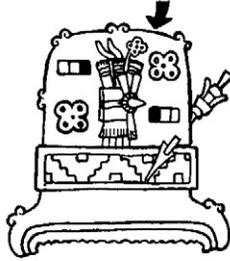

FARDO DEL DIOS XIFE

(GOLFO DE LUGAR CUYO NOMBRE NO SE SABE)

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

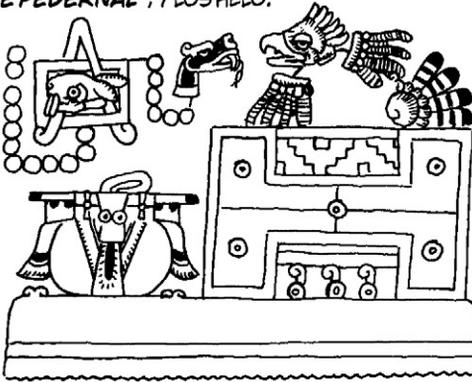
EL AÑO: 1049 A.C.
FECHA: 3 DE MAYO*
EL LUGAR: ¡AQUÍ!

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

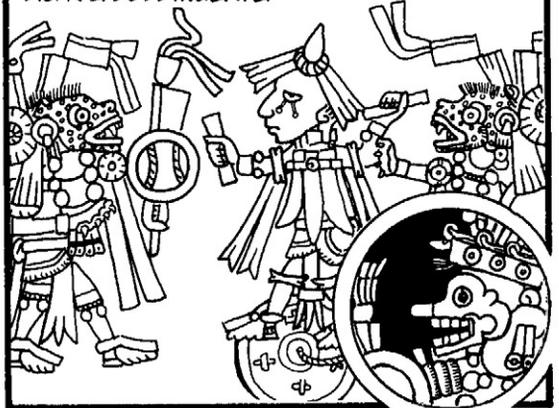

8-CIERVO TAMBIÉN CAPTURÓ A LOS HERMANOS MAYORES DEL PRÍNCIPE, 10-PERRO "ÁGUILA COPAL ARDIENDO" Y 6-CASA "FILA DE CUCHILLOS DE PEDERNAL", Y LOS HELO.

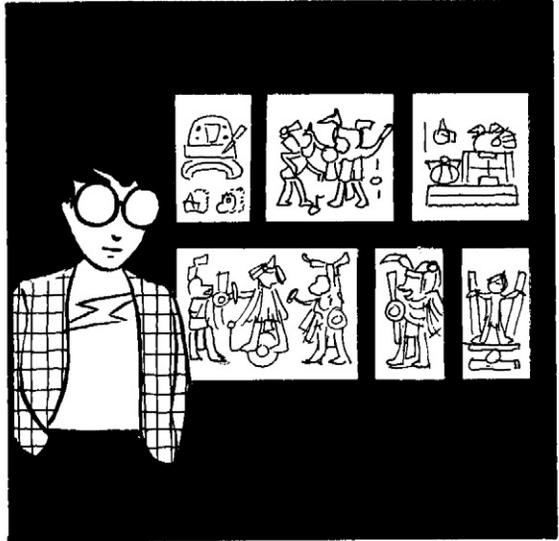
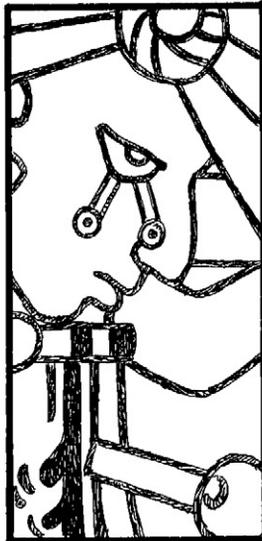
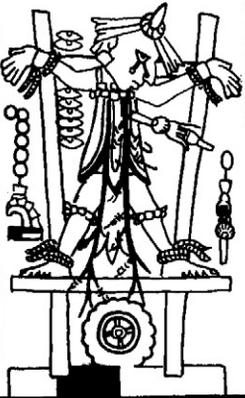

(POR ESTA VEZ ACEPTO LA TRADUCCIÓN DEL TRADUCTOR)

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 "72 MONO".

CIENTOS DE AÑOS ANTES DE QUE CORTÉS EMPEZARA A COLECCIONAR CÓMICS, FRANCIA PRODUJO UN TRABAJO SORPRENDENTEMENTE PARECIDO QUE CONOCEMOS COMO TAPIZ DE BAYEUX.

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

TRADUCCION: LA BATALLA HACE FUJOR

EL OBISPO CON ANIMAA SUS SOLDADOS

ALEJOS DE DESCALIFICAR AL TAPIZ COMO CÓMIC, OPINO QUE LOS AUTORES MODERNOS DE TEBEOS DEBERIAN TOMAR NOTA DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECEN ESAS TREMENDAS COMPOSICIONES, DE LAS QUE TAN POCOS DIBUJANTES SE HAN SERVIDO!

CON LA EXCEPCION DE WILL EISNER.

¿CUÁL ES EL PRÍNCIPE?

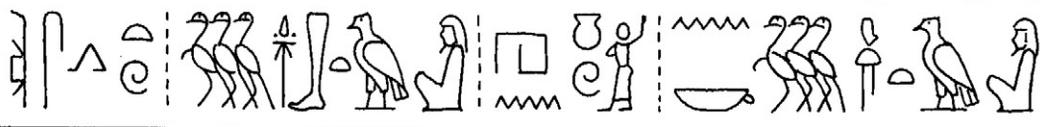

¿CÓMO? ¿NO HAY CABALLOS?

ENCONTRAR CÓMICS MÁS ALLA DE NUESTRO MILENIO ES MÁS BIEN DIFÍCIL.

000 1100 1200

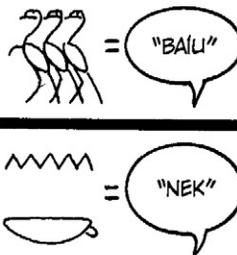

ILUSTRACIONES Y JXTA-PUESTAS Y OTRAS IMÁGENES EN SECUENCIA DELIBERADA?

A PRIMERA VISTA, LOS JEROGLIFICOS EGIPCOS PARECEN ENCAJAR PERFECTAMENTE EN NUESTRA DEFINICION.

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

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

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

AL IGUAL QUE EN EL CODICE MEJICANO, NO HAY VINETAS CERRADAS, PERO SI DIVISIONES CLARAS DE ESCENAS POR TEMATICAS.

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

EL EJERCITO DE HAROLD ES HECHO PEDAZOS

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

"SESTU BAIU ABTA, HENNU-NEK BAIU AMENTA"

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

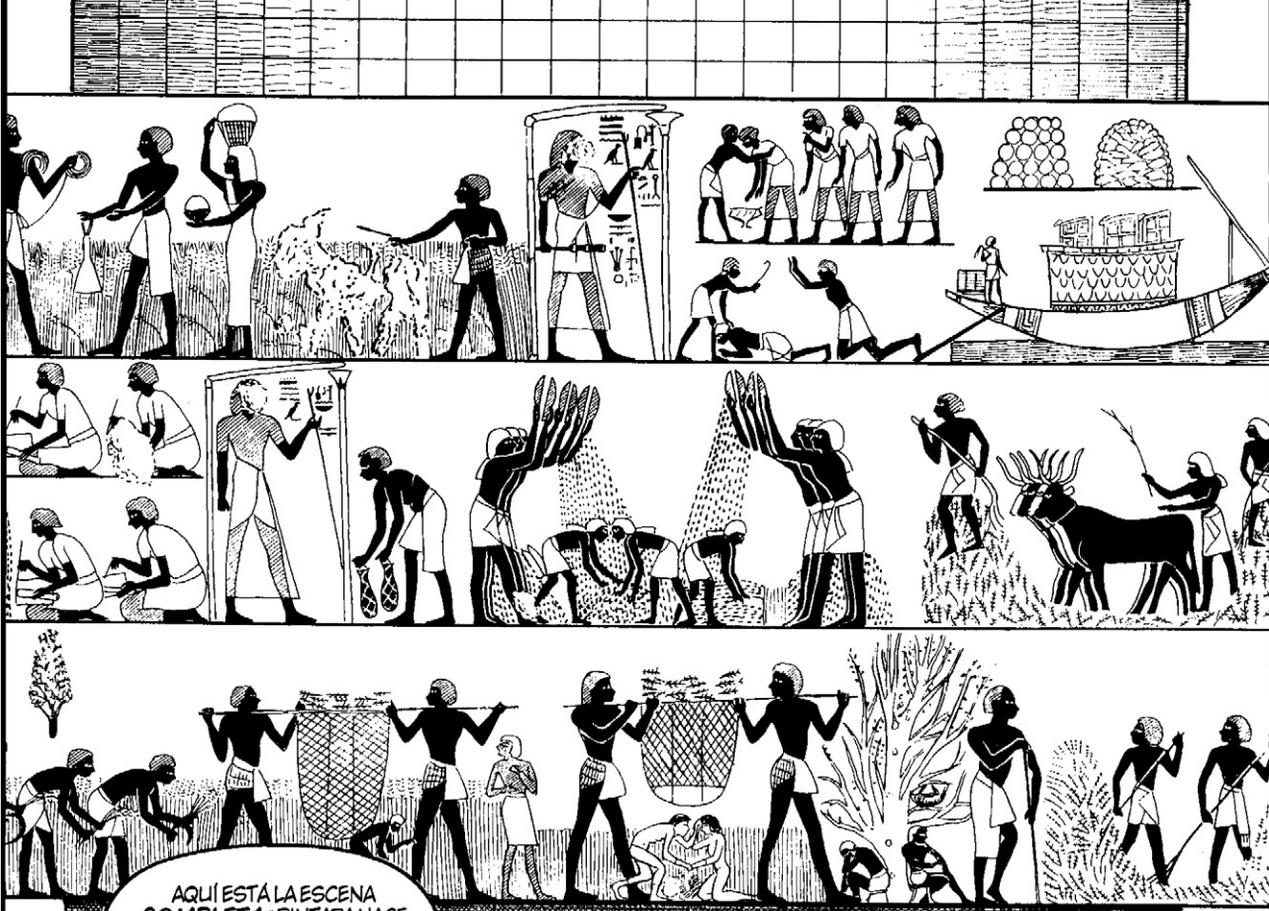
LAS PINTURAS EGIPCIAS SON OTRA COSA. ALGUNAS, COMO ÉSTA, PARECEN MOSTRAR UNA SECUENCIA, PERO EN REALIDAD MUESTRAN DOS DIFERENTES LUGARES, ACONTECIMIENTOS Y ASPECTOS, CON EL ÚNICO NEXO DE LA TEMÁTICA.

DURANTE AÑOS EST LVE 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...

¡...SOLO ME MOSTRABAN UNA PARTE DE LA PELÍCULA!

AQUÍ ESTÁ LA ESCENA COMPLETA, PINTADA HACE UNOS 32 SIGLOS PARA UNA TUMBA DE "MENNA", ANTIGUO ESCRIBA EGIPCIO.

COMO PASARÍA 2700 AÑOS DESPUÉS EN MÉJICO, LOS EGIPCIOS LEÍAN SUS CÓMICOS EN ZIGZAG.

¡HACIA ARRIBA ESTA VEZ!

16 00

14 00

13 00

12 00

* 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 DISPLITÁNDOSE 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 FLALITA).

LUEGO, RASPAN LAS GAVILLAS HASTA FORMAR UNA ESPESA ALFOMBRAS DE TRIGO.

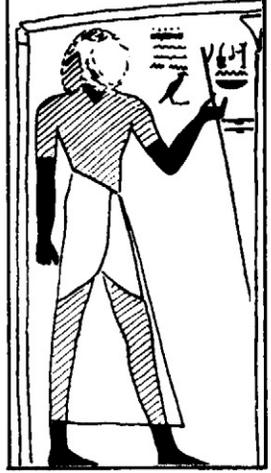
DESPUÉS, LOS BUEYES PISOTEAN EL GRANO, ROMPIENDO LAS CÁSCARAS.

A CONTINUACION, LOS CAMPESINOS SEPARAN LA PAJAJ DEL GRANO.

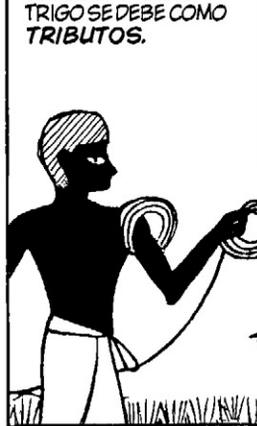
EL MISMO MENNA OBSERVA...*

...MIENTRAS UNOS ESCRIBAS ANOTAN LA COSECHA EN SUS TABLETAS.

LUEGO, UN OFICIAL LISA UNA CUERDA PARA MEDIR LA TIERRA Y DECIDIR CUÁNTO TRIGO SE DEBE COMO TRIBUTOS.

Y MIENTRAS MENNA MIRA, SON AZOTADOS LOS GRANJEROS, REMOLONES A LA HORA DE PAGAR LOS TRIBUTOS.

CONFIESO QUE NO TENGO NI IDEA DE CUÁNDO NI DONDE SURGIERON LOS PRIMEROS CÓMICS. A VER QUIÉN ACLARA ESA CUESTION.

EN ESTE CAPÍTULO, NO HE HECHO SINO RASCAR LA SUPERFICIE... LA COLUMNA DE TRAJANO, LA PINTURA GRIEGA, LOS PERGAMINOS JAPONESES... TODO ELLO DEBE SER DEBIDAMENTE EXAMINADO.

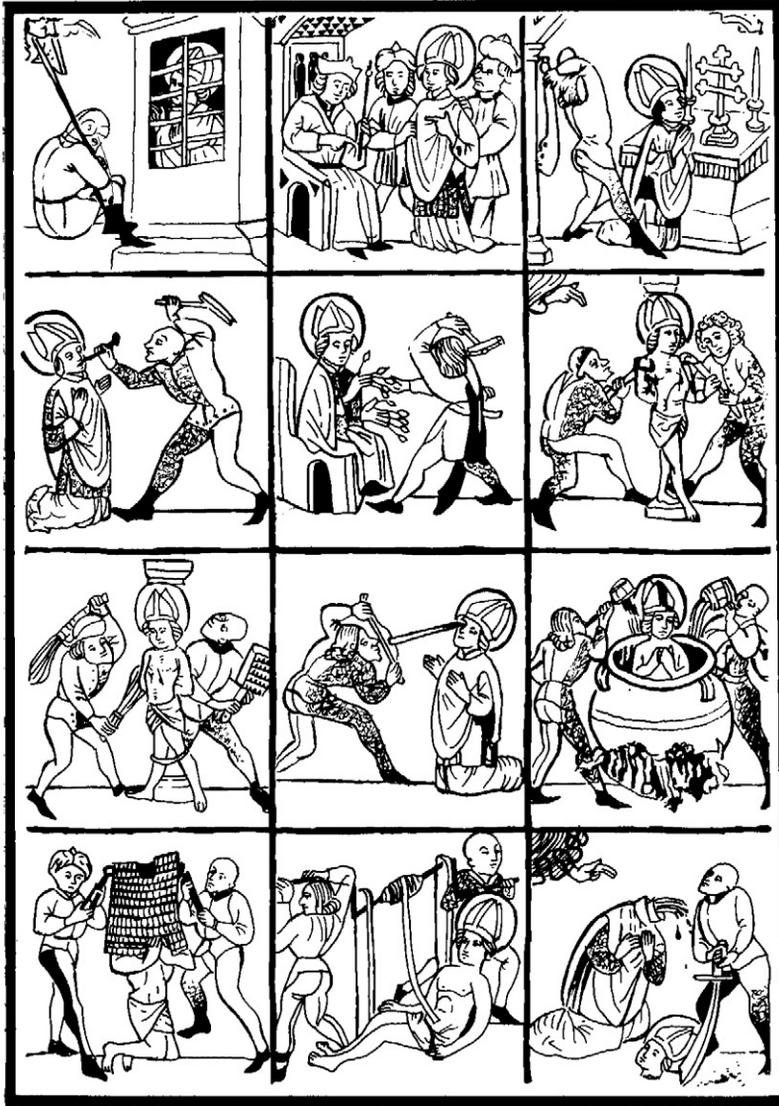
PERO HAY UN ACONTECIMIENTO MUY IMPORTANTE NO SOLO EN LA HISTORIA DE LOS CÓMICS, SINO TAMBIÉN EN LA HISTORIA DE LA PALABRA ESCRITA.

EL INVENTO DE LA IMPRENTA.

* 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 UNA PERSONA POPULAR.

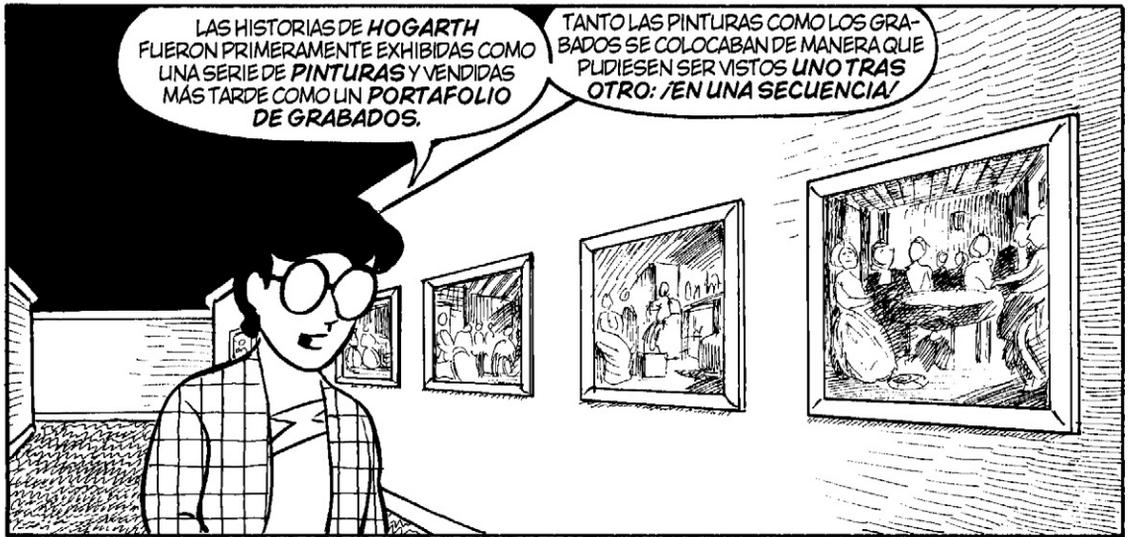

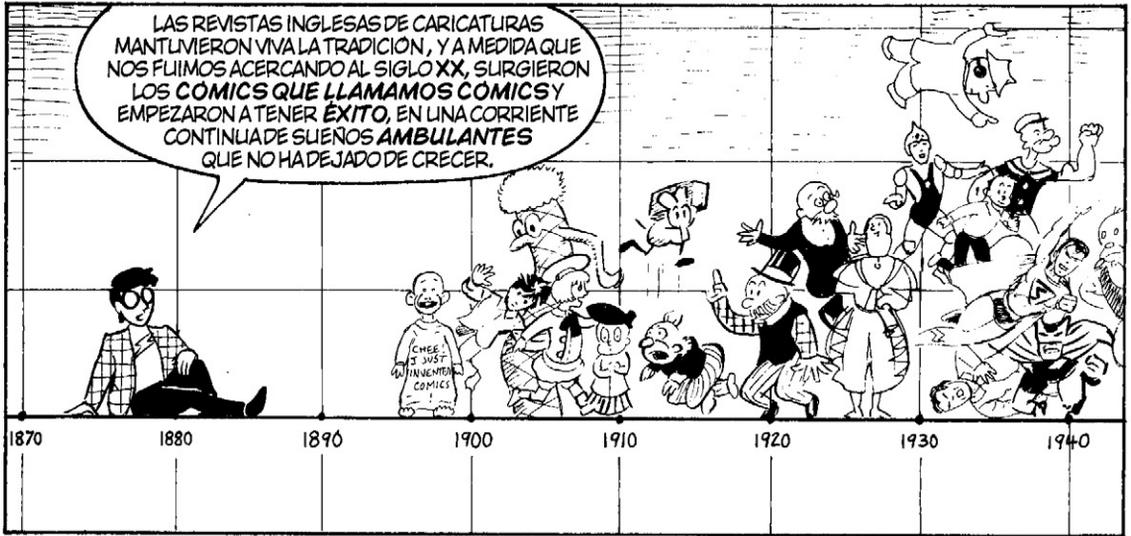
LA SOFISTICACION DE LA PINTURA HISTORIADA FUE EN AUMENTO, Y ALCANZO CONSIDERABLE ALTURA EN LAS AGILES MANOS DE WILLIAM HOGARTH.

HE AQUI UNA PIEZA MINUSCULA DE UNA LAMINA DE UNA PINTURA HISTORIADA DE SEIS LAMINAS DE HOGARTH, TITULADA "LA CARRERA DE UNA CORTESANA", PUBLICADA EN 1737.

PESE A LAS ESCASAS "VINETAS", ESTOS DIBUJOS EXLIBERANTES Y REALISTAS NOS CUENTAN UNA HISTORIA RICA EN DETALLES Y CON UNA HONDA PREOCCUPACION SOCIAL.

* QUIZA NO DEBI ESCRIBIR "INVENTO", LOS EUROPEOS DESCUBRIERON LA IMPRENTA ALGO TARDE.

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 COLLAGE" DE MAX ERNST, UNA SEMANA DE GENTILEZA.

ESTA SECUENCIA DE COLLAGE 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".

AHORABEN, PESE A NO SER UNA HISTORIA CONVENCIONAL, NO HAY DUDA ACERCA DEL PAPEL PRINCIPAL QUE JUEGA LA SECUENCIA EN LA OBRA. EL PROPOSITO DE ERNST NO ES EL QUE LINO LO MIRE, SINO QUE LO LEA!

SI NO EXCLUIMOS LA FOTOGRAFIA DE NUESTRA DEFINICION, RESULTA QUE LA MITAD DE ESTADOS UNIDOS HA TENIDO QUE VER CON LOS COMICS.

HAY PAISES EN LOS QUE LAS FOTONOVELAS SON MUY POPULARES.

¡POR FIN SE COMPRENDIO QUE LOS DIBUJOS SECUENCIADOS ERAN UN EXCELENTE INSTRUMENTO DE COMUNICACION, PERO AUNAS/NADIE SE REFIRIO A ELLOS CON LA PALABRA COMICS/ POR LO VISTO, LA PALABRA "DIAGRAMAS" RESULTA MAS DIGNA.

-
-
-
-

DESDE LOS VITRALES QUE MUESTRAN ESCENAS BIBLICAS SIGUIENDO UN ORDEN, PASANDO A LA SERIES DE CUADROS DE MONET, HASTA EL MANUAL DE CONDUCCION DE SU COCHE, EL COMIC SALE POR TODAS PARTES EN CUANTO EL ARTE SECUENCIAL SE EMPLEA COMO DEFINICION.

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

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

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

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

"MAMÁ, ¿POR QUÉ YO NO SOY YUXTAPUESTO?"

DADA

<p>BIOGRAFÍA</p> <p>RELATOS AMOROSOS</p> <p>VERSO LIBRE</p> <p>POESÍA ÉPICA</p> <p>ALEGORÍA SOCIAL</p> <p>ADAPTACIONES</p> <p>MEMORIAS</p>	 <p>ARTE SECUENCIAL</p>	<p>HORROR</p> <p>SURREALISMO</p> <p>FICCIÓN HISTÓRICA</p> <p>CUENTOS POPULARES</p> <p>NARRACIONES ERÓTICAS</p> <p>MISTERIO</p> <p>TEMAS RELIGIOSOS</p> <p>SÁTIRAS</p>
--	---	---

POR EJEMPLO, NUESTRA DEFINICIÓN NO DICE NADA DE **SUPERHÉROES NI ANIMALES RAROS**. NI UNA PALABRA SOBRE **FANTASÍA/CIENCIA-FICCIÓN O LA EDAD DE LOS LECTORES**.

NUESTRA DEFINICIÓN NO ENUMERA **GÉNEROS** NI TIPOS DE **MATERIAS**, NI **ESTILOS** DE PROSA O POESÍA.

DADA

NADA SE DICE ACERCA DEL PAPEL Y LA TINTA. NO SE MENCIONAN **PROCESOS DE IMPRENTA**. NI SIQUIERA SE HABLE DE IMPRENTAS! NO SE DICE NADA DE **PLUMAS ESPECIALES O CARTULINAS PARA DIBUJO**, NI DE LOS PINCELES, LÁPICES, **PLUMILLAS, ROTULADORES Y AERÓGRAFOS IDEALES!**

NO SE DESCARTA NINGÚN TIPO DE MATERIAL. NO SE PROHÍBE NINGUNA CLASE DE HERRAMIENTA.

ARTE SECUENCIAL

DADA

NO SE HACE MENCIÓN DE UN DIBUJO EN **BLANCO Y NEGRO O EN COLOR**. NO SE LE DICE A NADIE QUE **EXAGERE LA ANATOMÍA** O QUE PLASME UN ESTILO **REALISTA O CÓMICO**.

NUESTRA DEFINICIÓN NO PROHIBE NINGUNA **ESCUELA DE DIBUJO**, NI TAMPOCO **FILOSOFÍAS, MOVIMIENTOS O CUALQUIER OTRO ENFOQUE!**

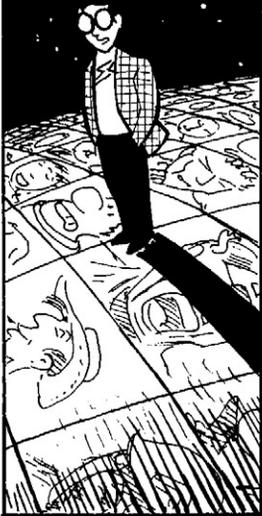

ARTE SECUENCIAL

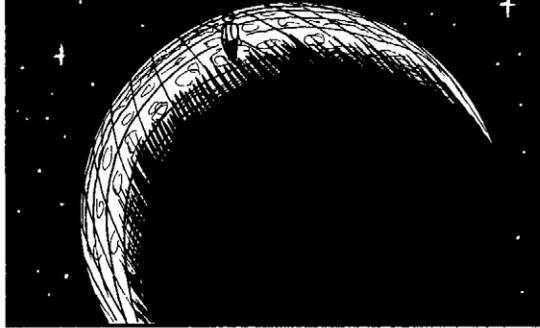

LOS QUE OS GANÁIS LA VIDA CON EL CÓMIC U OS GUSTARÍA GANÁROSLA, YA DEBEÍS SABER QUE ESTAR AL DÍA DE TODAS LAS REVISTAS Y ÁLBUMES QUE SALEN AL MERCADO ES UNA OCUPACIÓN QUE LLEVA **MUCHÍSIMO TIEMPO.**

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.**

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

/...DE ENTRE MUCHOS **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!**

