

Crónica de las jornadas UCMCÓMIC

Beatriz Alonso Carvajales

Jornadas de Cómic de la Universidad Complutense de Madrid. 1 a 5 de marzo de 2010.

Desde hace unos pocos años, se puede ver como el cómic goza de una excelente salud en nuestro país. Pese a que el sector sufre (y ha sufrido) pérdidas importantes debido a la crisis económica, popularmente su aceptación es mayor y mucha gente se está acercando al mundo del cómic atraídos por las novelas gráficas y las adaptaciones de cómic al cine. También se puede ver como crecen los numerosos actos, convenciones y jornadas en las que se trata el cómic.

Del 1 al 5 de marzo se celebró en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid las **Jornadas UCMCÓMIC**, las primeras de esta clase que se celebran en Madrid y que son sostenidas por una universidad. La organización de las mismas, a cargo de **Andrés Oliva** y **Daniel de Partearroyo**, consiguió crear un evento de gran interés con numerosos invitados de gran prestigio dentro del mundo del cómic pretendiendo hacer una introducción al cómic como medio de comunicación.

Día 1 — Historia y bases del cómic

El primer día de las Jornadas sirvió para sentar las bases del cómic y situar el contexto histórico del mismo, haciendo hincapié de gran manera en el cómic desarrollado en Estados Unidos. **Antoni Guiral**, investigador y estudioso del cómic, fue el encargado de definir el concepto de historieta y de trazar una genealogía de la misma. Así pues, narró los orígenes de las primeras historietas y las revistas europeas, las tiras de prensa americanas, los cómic-books, la subversión asociada a los cómics y la crisis subsiguiente en el sector, y los usos modernos en publicidad y cine. Pese a lo complejo y gigantesco de la tarea, el resumen fue muy acertado e interesante, mostrando una gran cantidad de obras y estilos de cómic que prepararían al público a estar abierto a todas las posibilidades que ofrece el cómic, especialmente desde el punto de vista de la comunicación.

Antoni Guiral

Para una visión interna de cómo se construye una historieta, a continuación se pudo disfrutar de una conferencia de **Pepo Pérez**, dibujante y analista de cómic, en la que habló de cómo se diseñaba y planificaba una historieta, y cómo se usaban los recursos narrativos mediante el uso del dibujo (color, tramado, planos) y el guión (viñetas, ritmo, globos de texto). Fue una charla interesante pero algo complicada de seguir para personas que no

conocieran con anterioridad alguno de los lenguajes del cómic o del dibujo.

Pepo Pérez

Tras esto, se pudo ver la proyección de la película *Crumb* de Terry Zwigoff, que habla sobre la vida de Robert Crumb, célebre y controvertido autor de cómic underground, cuya peculiar personalidad queda reflejada como motor de su obra. La película resultó una introducción idónea para la charla de **Santiago García**, guionista y periodista especializado en cómic, que presentaba un estudio sobre la novela gráfica apoyándose en el cómic underground. La exposición trató cronológicamente la historia del underground desde sus orígenes como cómic para adultos y fuera de las normas del Comic code, hasta nuestros días en los que se redescubre el cómic como arte y al autor como artista individual. Fue una conferencia de gran interés, ya que la novela gráfica tiene bastante fama y difusión, en contraste con el cómic underground, del cual no hay tanta información ni es tan conocido.

Santiago García

Día 2 — Españoles en el mundo del cómic

Dentro del segundo día de las Jornadas, se trató el cómic más nacional, llamando la atención sobre las distintas concepciones del mismo dentro de nuestro país.

El comienzo del día fue presentado una vez más por **Antoni Guiral**, quien habló de una de sus especialidades de estudio: la Escuela Bruguera, como se conoce a la producción del grupo de historietistas que trabajaron en España en la editorial Bruguera. De 1910 a 1986, trazó una completísima trayectoria en la que se expusieron multitud de autores y obras. Además, habló de la evolución de las historias, de la lucha contra la censura, y del éxito y la decadencia de la editorial y sus distintos autores. La charla consiguió mostrar la riqueza de la producción gráfica española y de la importancia de la misma, que ha pasado a ser parte de la memoria de generaciones.

Tras esta exposición, se pudo disfrutar en primicia del primer trailer de la película *El gran Vázquez* de **Óscar Aibar**, basada en el popular dibujante de la Escuela Bruguera Manuel Vázquez, autor entre otros de Anacleto, Agente secreto, Las hermanas Gilda o La familia Cebolleta. La película quiere mostrar desde la admiración y el cariño, la vida del historietista y del cómic español de su época, creando una gran expectación que se espera se revele en el próximo estreno del filme.

Óscar Aibar en el rodaje

Después de estas charlas, siguió una conferencia del célebre animador y guionista de la obra *Blacksad*, **Juan Díaz Canales**, que explicó los procesos creativos y los métodos que él sigue a la hora de desarrollar su trabajo. La charla se presentó bastante instructiva y, aunque algunas partes del proceso pudieran resultar obvias, en general consiguió dar una buena visión de qué era necesario para afrontar y escribir un guión.

Al terminar con el guión, se pudo ver la presentación en Madrid de la serie de animación *Arròs Covat*, dibujada por el autor de cómics **Juanjo Sáez**. La serie, una comedia que actualmente emite Televisió de Catalunya, es muy similar a los dibujos del autor y toma prestados muchos de los lenguajes del mismo cómic. El resultado es una mezcla de apariencia sencilla pero muy viva y que funciona realmente bien, aunque de momento no se emite fuera de Cataluña.

Para terminar el día, se contó con una performance de **Miguel Noguera**, que presentó la parte más experimental de todas las Jornadas. Su "Ultrashow" se muestra como la creación de micronarraciones de corte humorístico a partir de conjuntos de dibujos creados por él mismo. El resultado fue algo caótico conjunto de situaciones inverosímiles y absurdas que probablemente se hubieran disfrutado más de no haber arrastrado el cansancio del día.

Miguel Noguera

Día 3 — El cómic en la actualidad

Durante el tercero de los días de las Jornadas se pudo disfrutar de la charla de **Daniel Fernández "Absence"**, sobre la censura dentro del mundo del cómic. Profundizando en las charlas que tuvieron lugar durante el primer día, se refirió dentro de la historia del cómic a diversos ejemplos de censura y retoque. Así, se mostraron ejemplos de cómic poco conocidos, los motivos de su censura y las polémicas que generaron. Pese a que ya se había tratado el tema, fue interesante contemplar el contexto histórico de la censura y ver cómo llega hasta la actualidad de maneras que muchas veces no se sospecha.

Absence citando al doctor Fredric Wertham

Tras la charla, se pudo ver la primera de las mesas redondas que tendrían lugar en las Jornadas, bajo el título "Vivir del cómic en España hoy". Los invitados fueron conocidas figuras del mundo del cómic: **Manel Fontdevilla** (autor de cómics), **Hernán Migoya** (guionista y escritor), **Miguel Ángel Martín** (autor de cómics) y **Borja Crespo** (periodista y especialista en cómics y cine), moderados por **Pedro Toro**, autor y estudioso del cómic. Los autores opinaron sobre el sector, y se manifestaron muy orgullosos

de su profesión, coincidiendo en que era muy posible vivir del cómic con dignidad (frente a las opiniones de otros profesionales que manifiestan en muchos coloquios y en internet lo difícil que es sobrevivir haciendo cómics). Además, también estaban de acuerdo en que era posible mantener la originalidad y el arte a expensas de la comercialidad, manteniendo la esencia personal de cada uno. La charla fue distendida y animada, y sirvió para ver a autores que habían logrado triunfar en este mundo sin ningún tipo de prejuicios.

Mesa Redonda: Hernán Migoya, Miguel Ángel Martín, Manel Fontdevilla, Borja Crespo, Pedro Toro

Después de la mesa redonda, tuvo lugar una conferencia de **Noel Ceballos** acerca de las adaptaciones al cine de obras de cómic, desde las primeras adaptaciones superheroicas y la ingenuidad de los personajes, hasta el realismo adulto y la fidelidad obsesiva moderna. Fue una aportación acertada —hasta se hizo breve— a las Jornadas ya que las distintas adaptaciones dejan más de manifiesto la intención comunicativa y expresiva del cómic.

El día finalizó con una charla de "**Max**", **Francesc Capdevilla**, autor clave del cómic independiente español, hablando de su trabajo.

Día 4 — El cómic en otros países

En el cuarto día se trató del cómic que se puede encontrar en otros países, haciendo especial hincapié en el manga (cómic japonés) y en la BD o Bande Dessinée (cómic franco-belga).

Para comenzar, se pudo presenciar una conferencia a cargo de **Marc Bernabé**, interpretador y traductor especializado en el manga. En ella trató de los orígenes del cómic japonés e hizo una introducción a los distintos géneros y variantes del mismo. Además, también sirvió como introducción de la proyección que vendría a continuación. Quizás debido a esto último, la charla resultó demasiado abreviada y, en algunos hechos, algo superficial. La proyección que siguió fue *Tokiwa: The manga apartment* de Jun Ichikawa,

que narra la vida en un edificio donde sólo vivían dibujantes japoneses que más tarde serían famosos. La obra, inédita en España, pudo ser vista subtitulada gracias a la colaboración de Marc Bernabé. De todas formas, una pequeña desincronización en los subtítulos, y la narración lenta propia del cine occidental, hicieron que fuera difícil de seguir, pese a su interesante punto de partida.

Tras esto siguió una conferencia del guionista y crítico **Pepe Gálvez**, que habló sobre la BD y el cómic europeo, y su desarrollo en revistas y en tomos. Debido a la tarea de aunar tantos autores, la charla se hizo un poco larga, y aunque se pudieron ver interesantes muestras de algunos autores europeos poco conocidos, en general aportó poco.

Al terminar el día, y para completar la conferencia anterior, se proyectó la película *Persépolis* de Vincent Paronnaud, basada en el cómic homónimo de Marjane Satrapi que narra en forma autobiográfica la vida en Irán. La película, siendo bastante fiel al cómic tanto en argumento como en estética, resulta visceral pero un poco ingenua, lo que no impide que se disfrute mucho.

Día 5 — Cómic como estudio y afición

El último día de las Jornadas empezó con la segunda de las mesas redondas que se celebraron. En esta ocasión, el tema a tratar era "Divulgar el cómic". Para ello, los invitados fueron **Christian Osuna** (periodista y editor que lleva el programa radiofónico La guía del cómic), **Óscar Palmer** (editor y escritor del blog Cultura Impopular), **Alberto García "El tío Berni"** (creador de la web Entrecómics) y **Gustavo Montes** (profesor de narrativa gráfica), moderada también por **Pedro Toro**.

Entre otros temas, se trató del cómic en el contexto educativo, especialmente en la universidad, y en internet y otros medios en los que cada vez tiene más aceptación. El coloquio finalizó con un claro mensaje para el público asistente: divulgar el cómic es tarea de todos los aficionados.

A continuación dio una conferencia **Francisco Reyes**, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, acerca de las colecciones de cómics de superhéroes en España. Hizo un recorrido por distintas portadas de cómic de los años 40 y 50, y algunos españoles a partir de los años 70. Fue una charla con poca profundidad de contenidos y que aportó pocos datos más allá de las anécdotas.

Para el cierre de las jornadas, se contó con el director de cine **Nacho Vigalondo**, que habló sobre el trabajo del guionista Mark Millar desde el punto de vista de un aficionado a su obra. Pese a su lenguaje informal que provocaba las risas del público, el cineasta mostró la pasión de un aficionado al medio analizando los cómics y las recientes adaptaciones al cine.

Nacho Vigalondo

En conjunto, las Jornadas UCMCómics supusieron un muy interesante punto de partida para la comprensión del cómic, e invitaron a la reflexión sobre el medio. El hincapié especial que tuvieron en la recreación histórica pudo ser algo negativo para el público menos especializado, pero el buen gusto y profesionalidad de los ponentes hizo que en su mayoría, las charlas fueran muy interesantes, ya que todos tenían algo que aportar.

Mención especial requiere además, la titánica tarea de los organizadores, que lograron orquestar todo sin mayores problemas que pequeños fallos de sonido. Con suerte, veremos más eventos organizados por ellos. La importancia de que estos eventos se celebren en las Universidades radica en que muchos de los jóvenes asistentes muestran gran interés por el cómic, no solamente quieren ganar unos créditos. Ellos son los futuros lectores, críticos y autores que continuarán moviendo el cómic. Y, aunque muchos digan que el cómic está en crisis, las Jornadas de Cómic fueron un éxito completo.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Beatriz Alonso Carvajales