

¿Qué leer? Mapas para lectores curiosos (II). Los idiomas de la imagen.

por Jesús García Salguero

Publicado originariamente en 2007 en:

[\[http://www.bibliotecaspublicas.es/pamplona/pregunte.htm\]](http://www.bibliotecaspublicas.es/pamplona/pregunte.htm)

Los cómics se sirven de dos importantes instrumentos de comunicación: la palabra y la imagen. Bien es cierto que esta separación es arbitraria.(...) Las palabras están hechas de letras. Las letras son símbolos derivados de imágenes que se originaron a raíz de formas familiares, objetos, posturas y otros fenómenos reconocibles. Will Eisner, *El cómic y el arte secuencial*.

- [Cómico]: "Imágenes yuxtapuestas y estáticas en secuencia deliberada". - (...) ¿Esa definición no alude a las palabras? (...) - Las letras son imágenes estáticas, ¿no? ¿Cuando están dispuestas en una secuencia deliberada unas junto a otras, las llamamos palabras! (...) Las palabras, los dibujos y otros iconos forman el vocabulario del lenguaje llamado cómic. Scott McCloud, *Entender el cómic. El arte invisible*.

Las letras se desarrollaron desde los dibujos, son su evolución. La historieta lo único que hace es reunir lo que estuvo separado. José Muñoz (guionista de *Historias del bar*)

El cómic ha ido creando en los últimos cien años sus propios idiomas y lenguajes compartidos; en el Espacio Cómic intentamos recoger muestras de todas esas formas de expresión y ofrecer un panorama lo más amplio posible de las posibilidades de este arte.

Y ahora que hablamos de lenguas: si bien la mayoría de las obras disponibles están en castellano, puedes encontrar también títulos en euskera, francés, inglés y japonés. Como muestra, ordenadas por fecha de publicación, te sugiero cinco obras, muy distintas entre sí tanto en contenido como en estilo, pero que se han convertido en referencias indispensables del cómic. Una oportunidad para conocer y disfrutar de lenguajes diferentes... y de su relación con otras artes.

Nemo Txicia (Winsor McCay, 1905-1926). "Little Nemo acababa de dormirse cuando apareció un mensajero: -Os ruego os presentéis a Su Majestad Morfeo, rey de Stumberland". Así comienza la [primera obra maestra](#) del cómic, publicada como plancha dominical inicialmente en The New York Herald. Un viaje fantástico que recuerda a Alicia en el País de las Maravillas (1865), El

Mago de Oz (1900) o Peter Pan (1904) y una clara muestra de la [corriente modernista](#).

Tintin (Hergé, 1930-1976). Más allá de discusiones sobre el [trasfondo político](#) de su obra inicial -el propio autor reescribió tras la II Guerra Mundial casi todas sus historias previas-, Tintin ha sido para muchos una lectura básica en la infancia y la adolescencia. Además, constituye un referente tanto del cómic de aventuras como de la escuela de la "línea clara", caracterizada por la limpieza en el trazo, el uso de colores planos, la ausencia de sombras, el realismo y detalle de los escenarios, la narración lineal y la sencillez de la composición.

Akira (Katsuhiro Otomo, 1982-1993). El relato que abrió definitivamente las puertas de Europa y Estados Unidos al manga en los años noventa. Sus más de dos mil páginas recogen, a un ritmo vertiginoso, elementos de ciencia-ficción, relato apocalíptico y crítica social; como tantas otras obras del cómic y la animación japonesas, el tema central es la ambivalente relación entre humanidad y tecnología. Un [clásico](#) en el que destaca un dibujo detallado y una composición de las imágenes basada en cambios continuos del punto de vista y en la mirada subjetiva, recursos habituales del cine actual.

Kristalezko hiria (Paul Karasik y David Mazzuchelli, 1994). Adaptación de la novela de Paul Auster *La ciudad de cristal*, a partir de una propuesta de Art Spiegelman (Premio Pulitzer 1992 con *Maus: Relato de un superviviente*). Auster siempre ha reconocido su interés por el cómic como forma de expresión artística, e incluso concibió inicialmente otra de sus obras -*Mr. Vértigo* (1994)- como una novela gráfica. *Kristalezko...* es un relato construido "a seis manos" en el que las imágenes añaden nuevos elementos y significados a la narración, de por sí compleja y con múltiples lecturas, de este novelista norteamericano. Merece la pena consultar [dos reseñas](#) sobre la obra a cargo del escritor [Alejandro Gándara](#) y de [Álvaro Pons](#).

Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth, de [Chris Ware](#). Se trata quizá del cómic que ha recibido mayor reconocimiento por parte de la crítica literaria. Una lectura imprescindible para descubrir todas las posibilidades expresivas de este medio y que -atención- exige mucho de quien se enfrenta a ella; pero, sobre todo, una obra conmovedora, llena de dolor, desencuentros, soledad y silencio: "... cuando pasé mis ojos sobre esta historia para su corrección final (...) se me ocurrió que las cuatro o cinco horas que hacen falta para leerla son casi exactamente el tiempo total que llegué a pasar con mi padre, tanto en persona como por teléfono".

Referencias en la biblioteca

Citas:

- Will Eisner, *El cómic y el arte secuencial. Teoría y práctica de la forma de arte más popular del mundo*, Barcelona: Norma, 2002
- Scott McCloud, *El arte invisible. Entender el cómic*, Bilbao: Astiberri, 2005
- José Muñoz y Carlos Sampayo, *Historias del bar: El bar de Joe*, Barcelona: Planeta DeAgostini, 2005

Obras:

- Winsor McCay, *Nemo txikia: Urria 1907-Iraila 1908*, Donostia: Tarttalo, 1985 (Winsor McCay, *Little Nemo: octubre 1907-septiembre 1908*, San Sebastián: Tarttalo, 1985)
- En la biblioteca de Yamaguchi puedes leer las siguientes aventuras de Tintin en su lengua original: *Tintin au Congo* (1931), *L'Île noire* (1938), *L'étoile mystérieuse* (1942), *Le temple du soleil* (1949), *Objectif Lune* (1953) y *On a marché sur la Lune* (1954). También encontrarás todas sus historias en castellano.
- Katsuhiko Otomo, *Akira* (6 vols.), Tokyo: Kodhansa, 2004 (en japonés) (Katsuhiko Otomo, *Akira*, Barcelona: Ediciones B, 2000)
- Paul Karasik eta David Mazzuchelli, *Kristalezko hiria*, Tafalla: Txalaparta, 2006 (Paul Karasik y David Mazzuchelli, *Ciudad de cristal*, Barcelona: Anagrama, 2005)
- Chris Ware, *Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth*, London: Jonathan Cape, 2002 (Chris Ware, *Jimmy Corrigan: El chico más listo del mundo*, Barcelona: Planeta DeAgostini, 2004)