

Reinas y Leyendas

NOVIEMBRE 2013 NÚM. 27

“'Novela gráfica' es un término desagradable, pero lo emplearemos partiendo de la premisa de que por 'gráfico' no nos referimos en absoluto a gráficos y de que 'novela' no significa nada relativo a las novelas”

“El tema del novelista gráfico es toda la existencia, incluyendo su propia vida.

“'Novela gráfica' significa un movimiento más que una forma.”

eddie campbell
fragmentos del
'manifiesto de la novela gráfica'

NOVIEMBRE 2013 **REVISTA EXEGESIS**

edición: blas bigatti y marc roca
gestión y diseño web: jesús perez y antonio hg
diseño gráfico y maquetación: jordi mestre

NÚMERO 27

portada: cristina charneco

Todos los contenidos incluidos en la revista son propiedad de sus respectivos autores y están publicados con su permiso bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, sin obras derivadas 3.0.

<p>editorial</p> <p>En un número lleno de haikus visuales, la editorial de Marc Roca no podía ser menos.</p>	4
<p>kuru</p> <p>Os presentamos una nueva página de Sergio Córdoba, con un aire poético muy adecuado a este número.</p>	5
<p>por favor</p> <p>Un relato que prácticamente se puede palpar con las manos, por Santiago Eximeno y Fernando Siquier.</p>	6
<p>ida y vuelta</p> <p>David Braña y Aurelio Moreno nos sirven esta historia llena de luces y sombras.</p>	10
<p>el ser</p> <p>Desapacible e inquietante cuando menos este cómic de Marcos B.</p>	19
<p>trazos: bichos</p> <p>Un nuevo experimento visual de Faro Míguez. ¡Sobran las palabras!</p>	23
<p>entrevista: franki</p> <p>Segunda parte de la entrevista de Marc Roca al autor de 'El cielo está enladrillado'.</p>	27
<p>detective mortimer</p> <p>Santiago Girón sigue al pie del cañón con las aventuras de este intrépido agente de la ley.</p>	31
<p>reichkameraden 4: la noche de ícaro</p> <p>Qué decir ya de esta magnífica serie a cargo de Guillermo Martínez y Gastón Martino.</p>	32

	the body (ii)	39
Segundo capítulo de esta inquietante serie de Carles Esquembre tan bien recibida en el número anterior.		
	haikus visuales	50
Primera entrega de la magnífica respuesta de nuestros lectores al concurso de haikus visuales		
	serie de ilustraciones: las acuarelas de franki	56
Este mes echaremos un vistazo a la faceta pictórica de nuestro autor de cabecera.		
	el lingüista ilustrado	62
Neil Cohn reflexiona en esta ocasión sobre el fascinante traslado de la rima al arte visual.		
	pensando viñetas: manifiesto post-campbell	64
Pablo Ríos recoge el testigo de Eddie Campbell en esta nueva formulación de la novela gráfica.		
	la baulera	68
El 'Krazy Kat' de Herriman fascina a Álvaro Pons, como podréis comprobar en esta apasionada reseña.		
	apuntes a vuelapluma	70
Segunda parte del tutorial en el que Miguel Ángel Hernández Cedillo nos cuenta cómo dibujar una página de cómic.		
	a la contra	72
Como siempre, el cierre corre a cargo de Rata, esta vez preguntándose por la vida social del planeta rojo.		

Me jode estar sola
porque pienso
que estoy sola

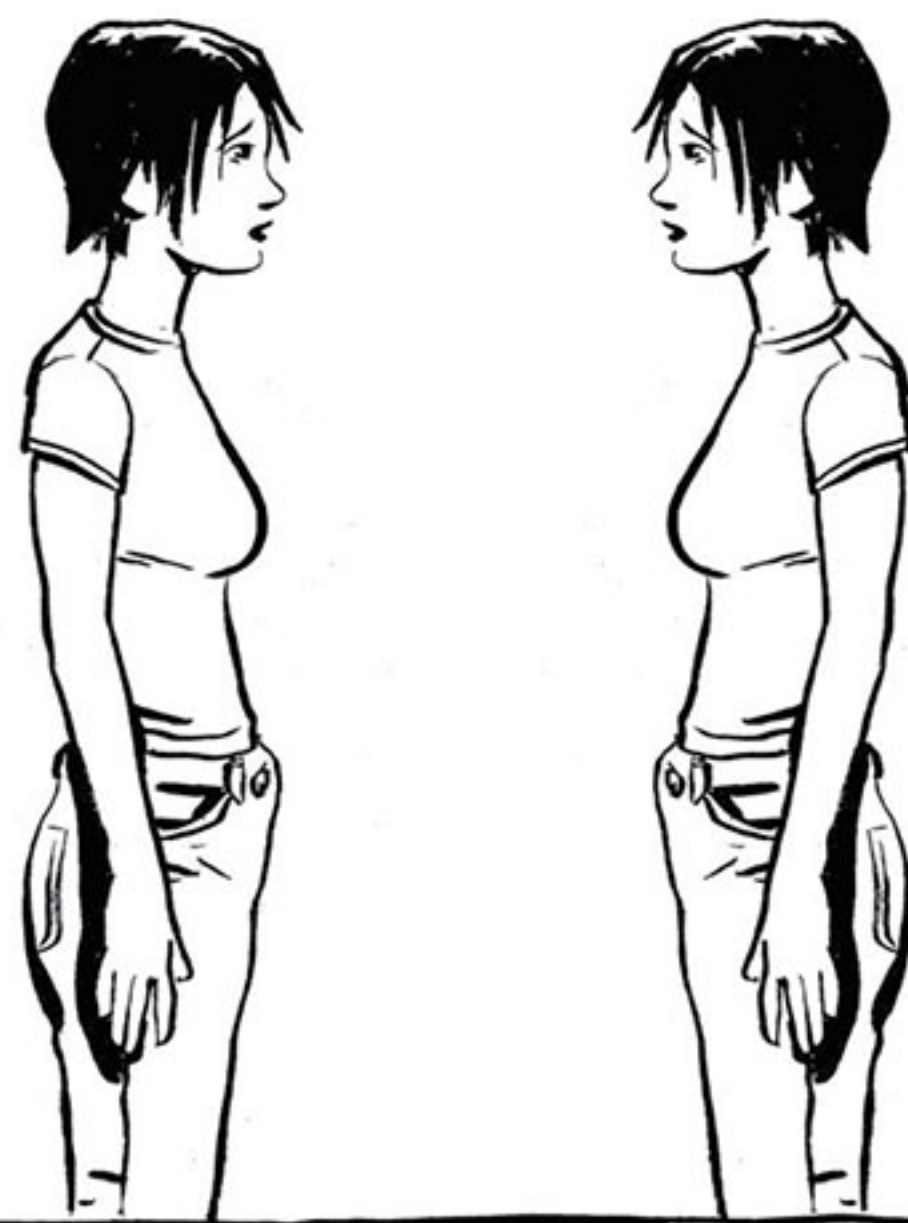
Me joden los sueños
que parecen reales

Me jode no ser
capaz de hablar

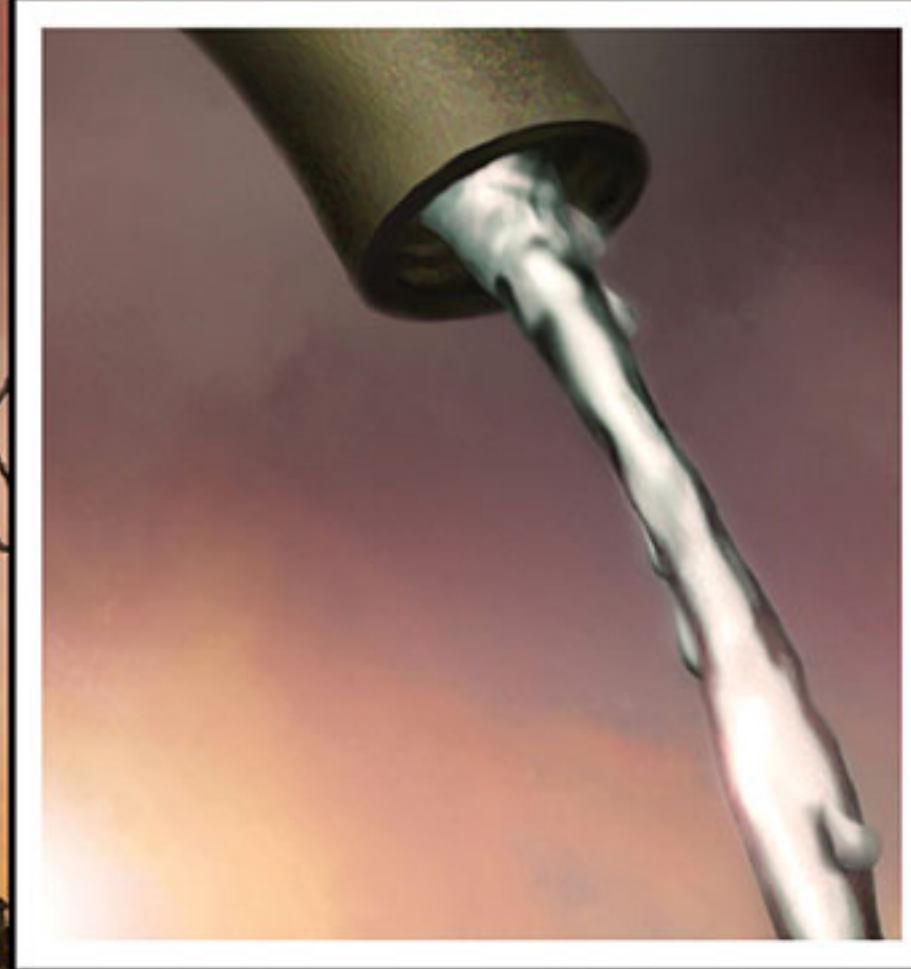
¿Cómo se hace para
cambiar por dentro?

POR FAVOR

Guión: Santiago Eximeno
Dibujos: Fernando Siquier

AL PRINCIPIO
CREÍ QUE PODRÍA
SOPORTARLO

ESTABA EQUIVOCADO,
...NADIE PODRÍA

MI MUJER SE MARCHÒ,
PARA ELLA
TODO ES MAS FÁCIL

SUPONGO QUE DEBERÍA
HACER LO MISMO

POR FAVOR

CREO QUE NO DEBERÍA CULPARME

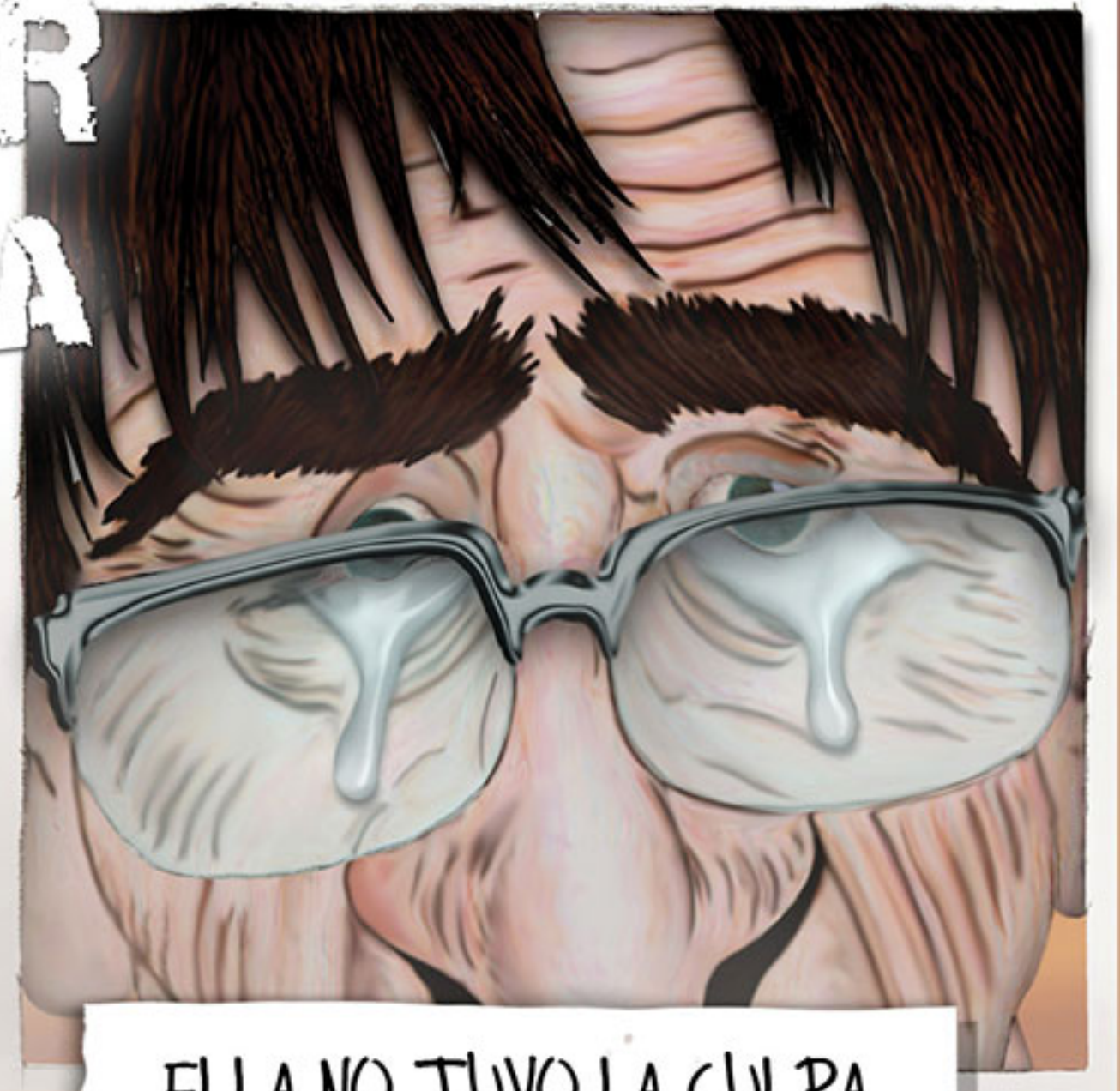
ESO DECÍA MI MUJER,
LOS ACCIDENTES
OCUREN TODOS LOS DIAS

FER

Si... PARA ELLA ES FÁCIL

**POR FAVOR
... LLENALA**

ELLA NO TUVO LA CULPA
DE QUE EL NIÑO SE AHOGARA

FIN

IDA Y VUELTA

por braña y moreno

EN EL PRESENTE.

¡AAAHHHH!!!

¿LAURA?

¿QUÉ TE PASA, HIJA?

¡MIS PIERNAS!

¿QUÉ LES PASA A TUS PIERNAS?

ME DOLÍAN... ME DOLÍAN MUCHO, MAMA.

HE SENTIDO UN GOLPE Y LUEGO NO PARABAN DE DOLERME...

¿TE SIGUEN DOLIENDO?

NO... YA HA PASADO.

HABRÁ SIDO UNA PESADILLA, A VECES PARECEN MUY REALES.

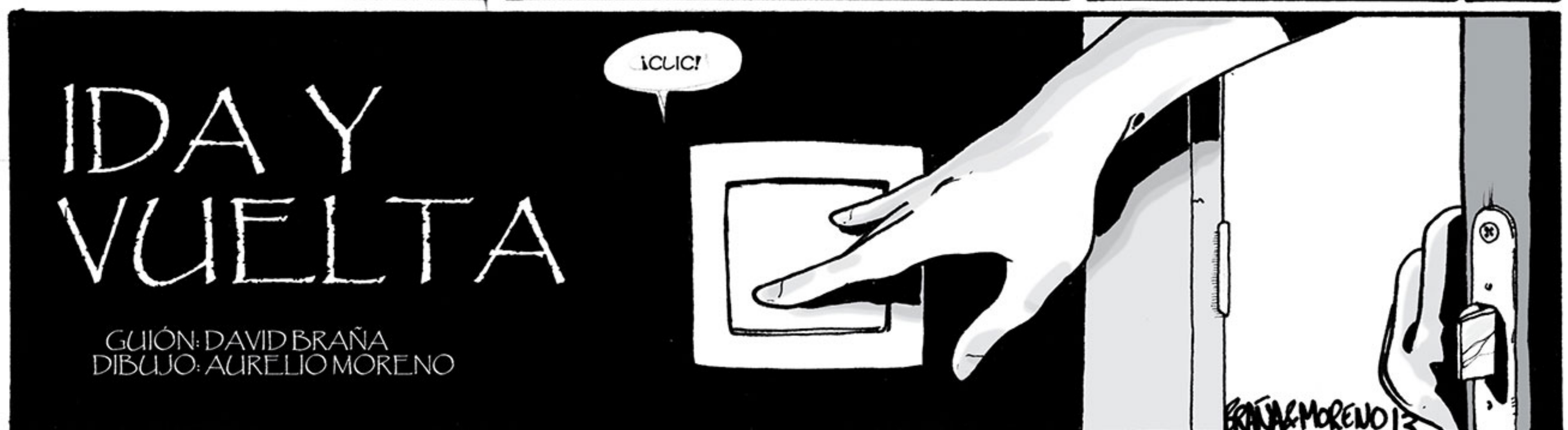
TRANQUILA, CARINO. ¿QUIERES QUE TE TRAIGA ALGO?

NO, VOY A INTENTAR DORMIR.

DE ACUERDO, SI QUIERES ALGO LLAMANÓS.

Sí...

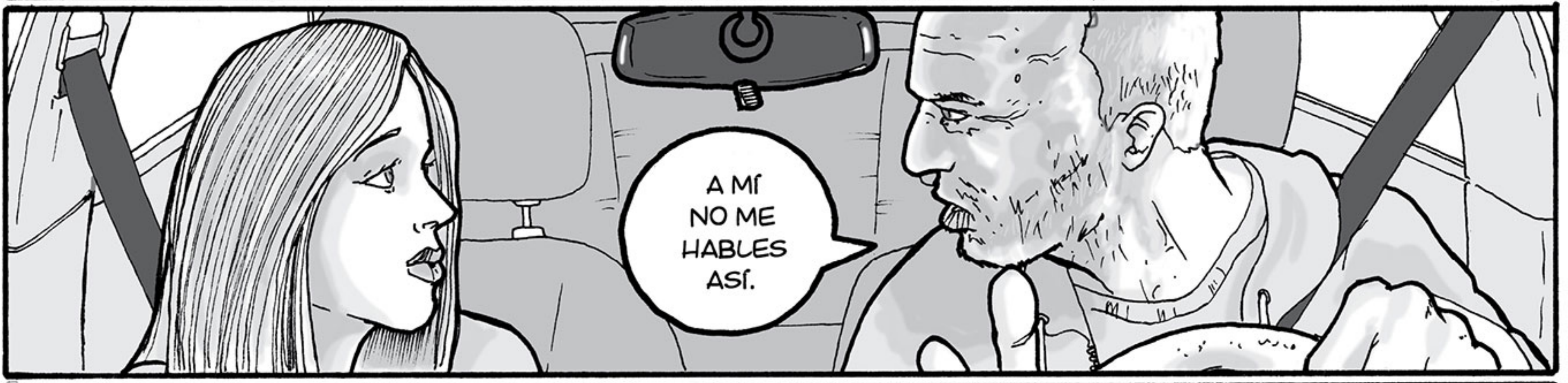
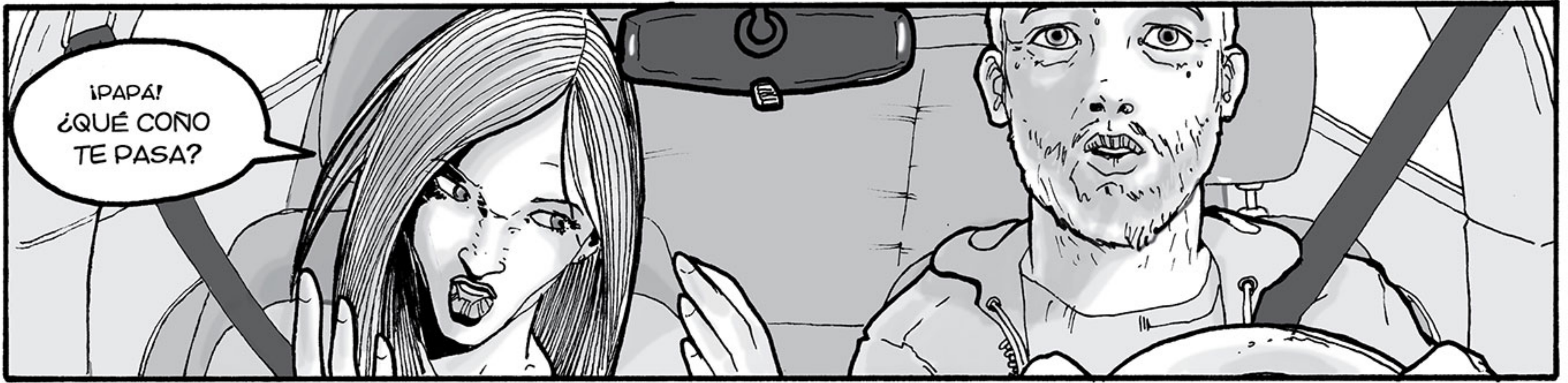

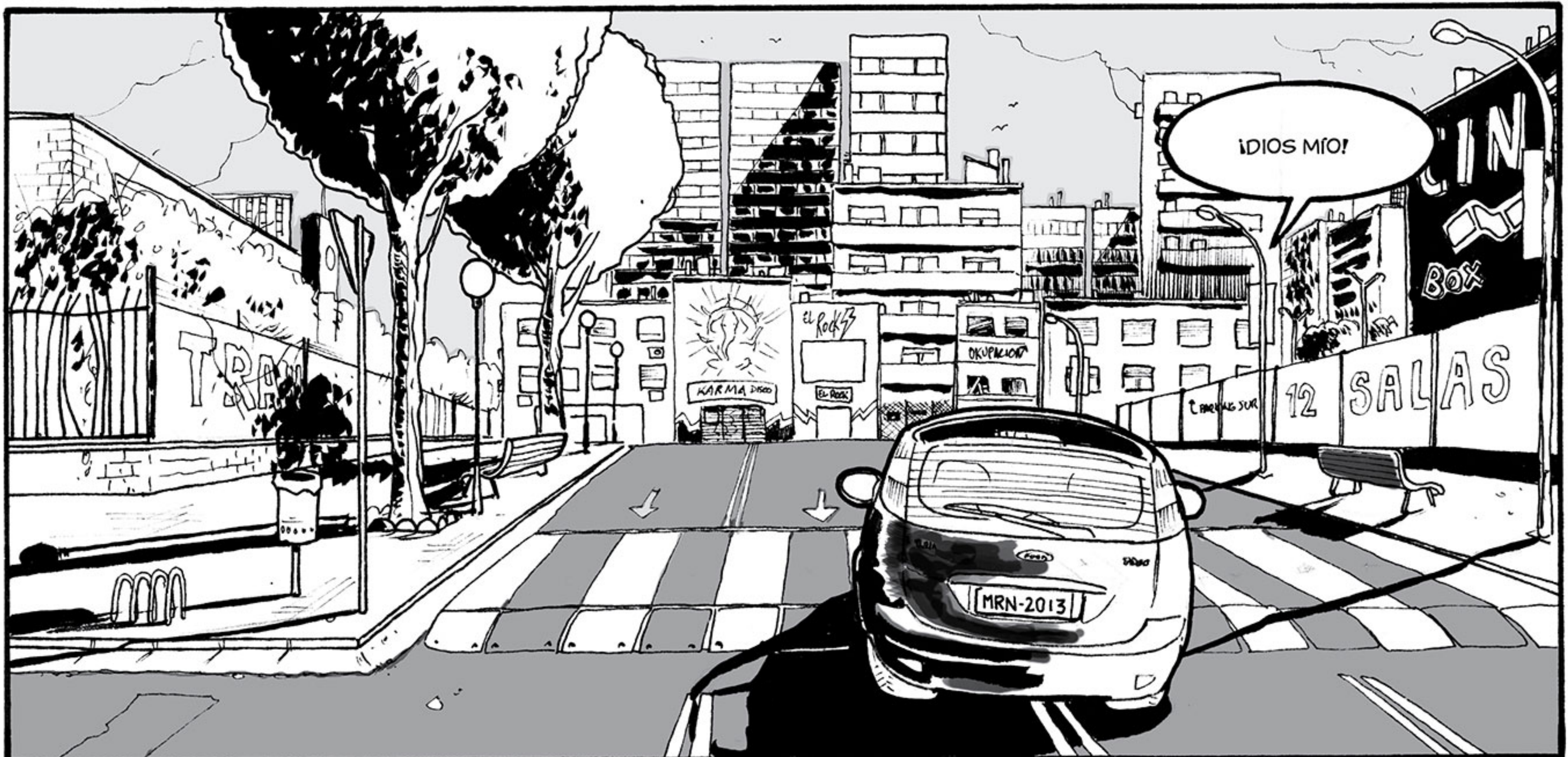
¡CLIC!

IDAY VUELTA

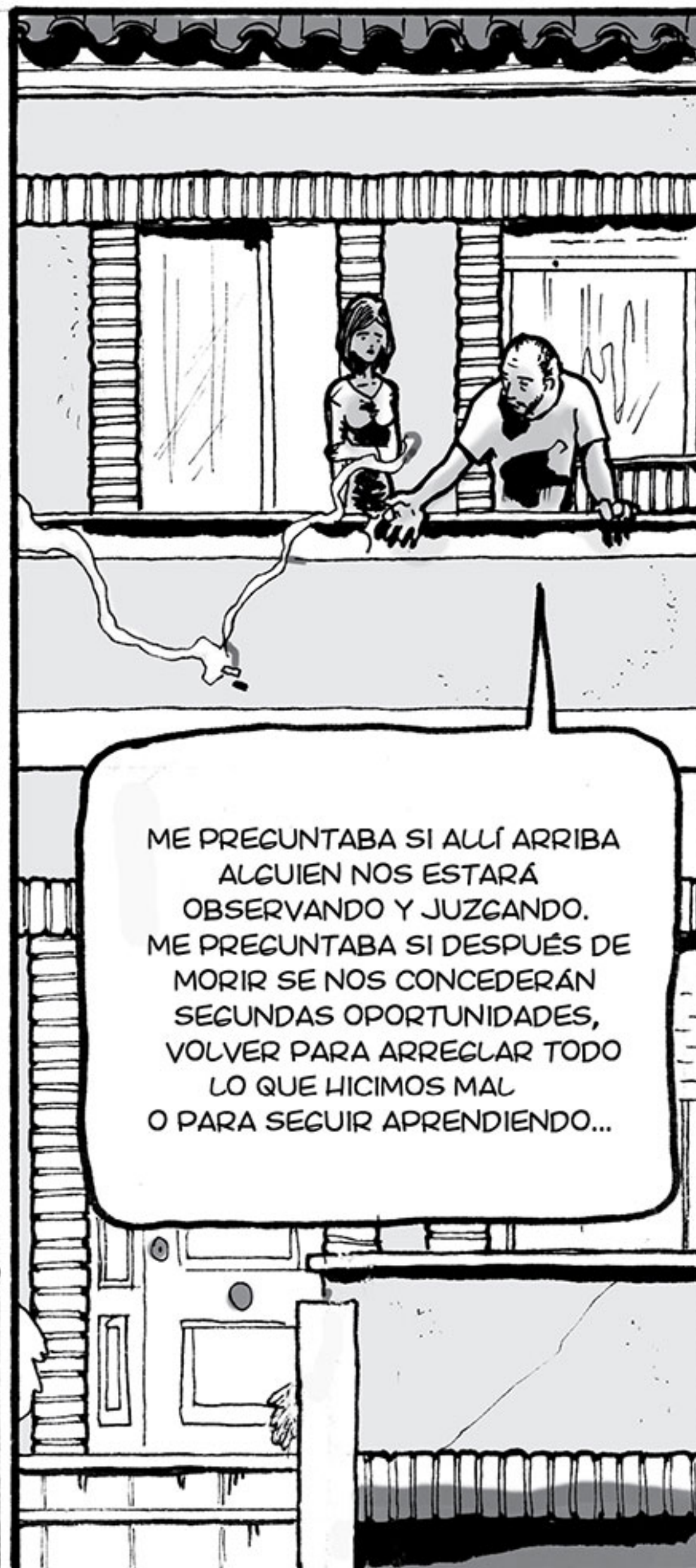
GUIÓN: DAVID BRAÑA
DIBUJO: AURELIO MORENO

BRAÑA MORENO 13

¿RECUERDAS LA NOCHE QUE DISTE A LUZ A LAURA?

CLARO, ME PASÉ HORAS DILATANDO Y TÚ ESTABAS CON TUS AMIGOTES, LLEGASTE BORRACHO AL HOSPITAL, JUSTO DESPUÉS DE QUE TU HIJA NACIESE.

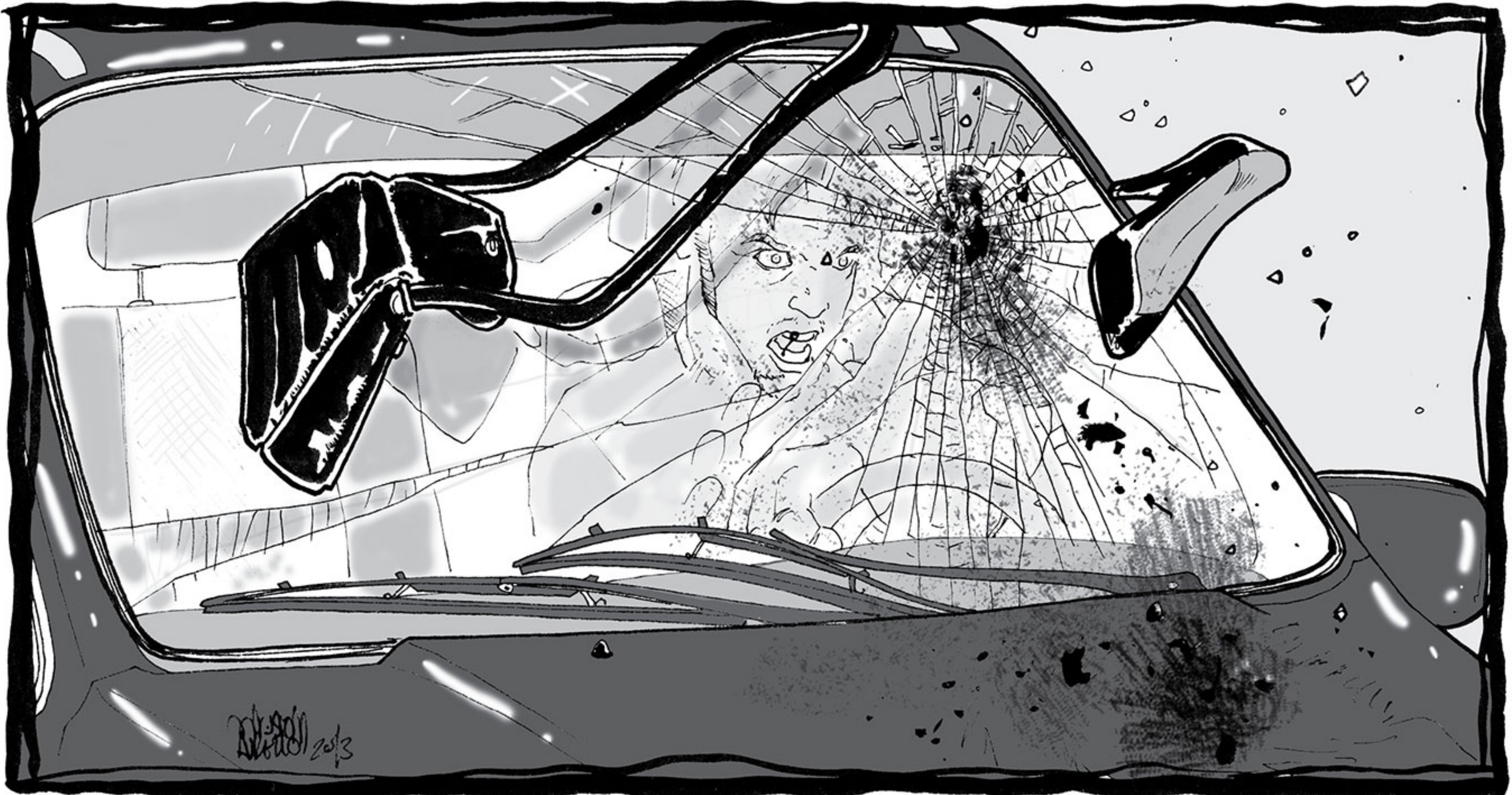
¿RECUERDAS QUE ME DI UN GOLPE CON EL COCHE?

SÍ, QUE LUEGO TE APRESURASTE A REPARAR Y VENDER. ME GUSTABA AQUEL COCHE...

PERO, ¿A QUÉ VIENE RECORDAR ESO AHORA?

AQUELLA NOCHE PASÓ ALGO QUE JAMÁS PODRÉ OLVIDAR.

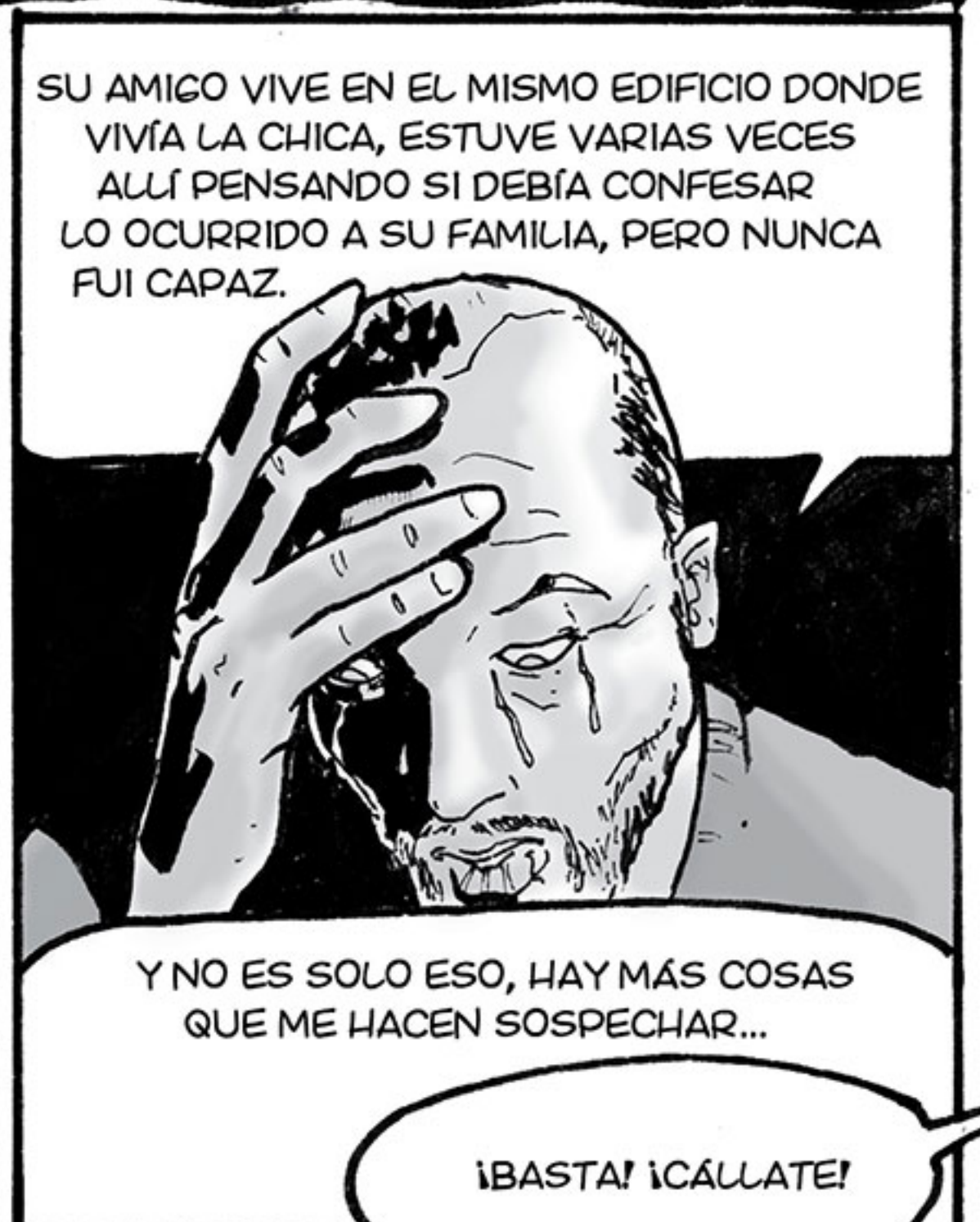
ME ASUSTÉ. ESTABA BORRACHO Y NERVIOSO PORQUE TÚ ESTABAS EN EL HOSPITAL. PENSÉ QUE ALGUIEN LA AYUDARÍA, PERO AL DÍA SIGUIENTE LEÍ EN LA PRENSA QUE LA CHICA HABÍA MUERTO.

SOLO TENÍA 18 AÑOS...

CREÍA HABERLO SUPERADO. QUE PODÍA ENTERRARLO EN MI MEMORIA Y SEGUIR ADELANTE CON MI VIDA.

PERO ÚLTIMAMENTE TU HIJA SE COMPORTA COMO SI SUPIESE ALGO.

SU AMIGO VIVE EN EL MISMO EDIFICIO DONDE VIVÍA LA CHICA, ESTUVE VARIAS VECES ALLÍ PENSANDO SI DEBÍA CONFESAR LO OCURRIDO A SU FAMILIA, PERO NUNCA FUI CAPAZ.

Y NO ES SOLO ESO, HAY MÁS COSAS QUE ME HACEN SOSPECHAR...

¡BASTA! ¡CALLATE!

¿TE DAS CUENTA DE LO QUE ESTÁS DICHIENDO?

ME OCULTAS ALGO ASÍ TANTOS AÑOS Y AHORA QUE TU CONCIENCIA NO PUEDE MÁS LO ACHACAS A TU HIJA.

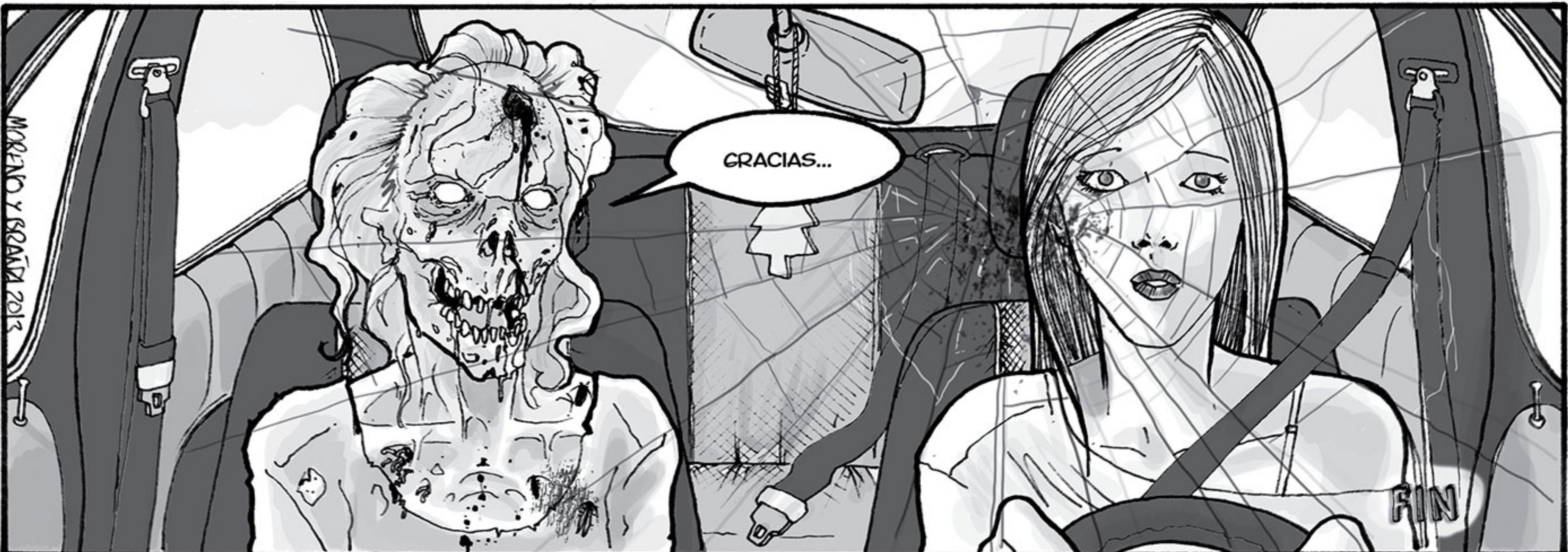
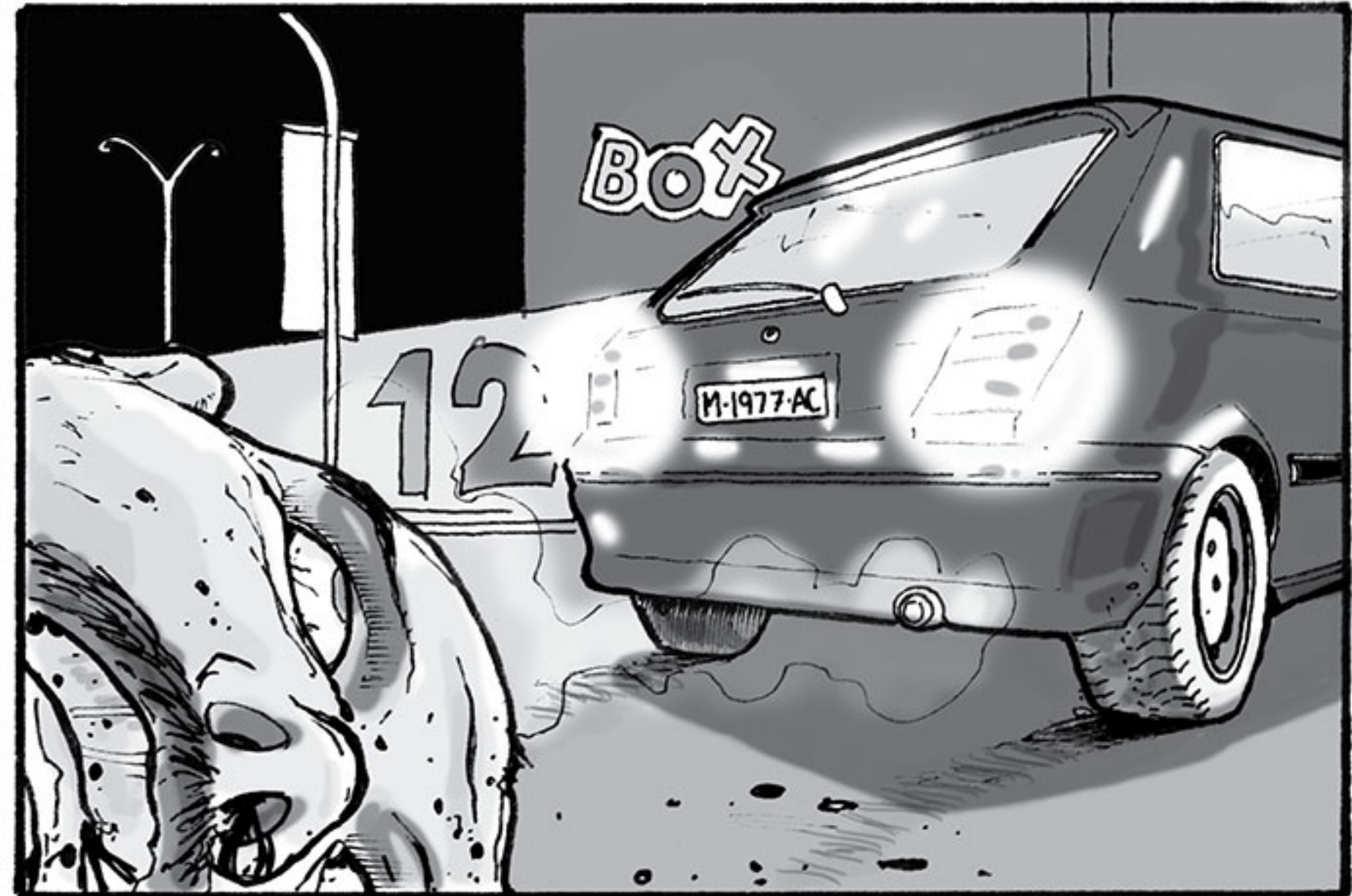
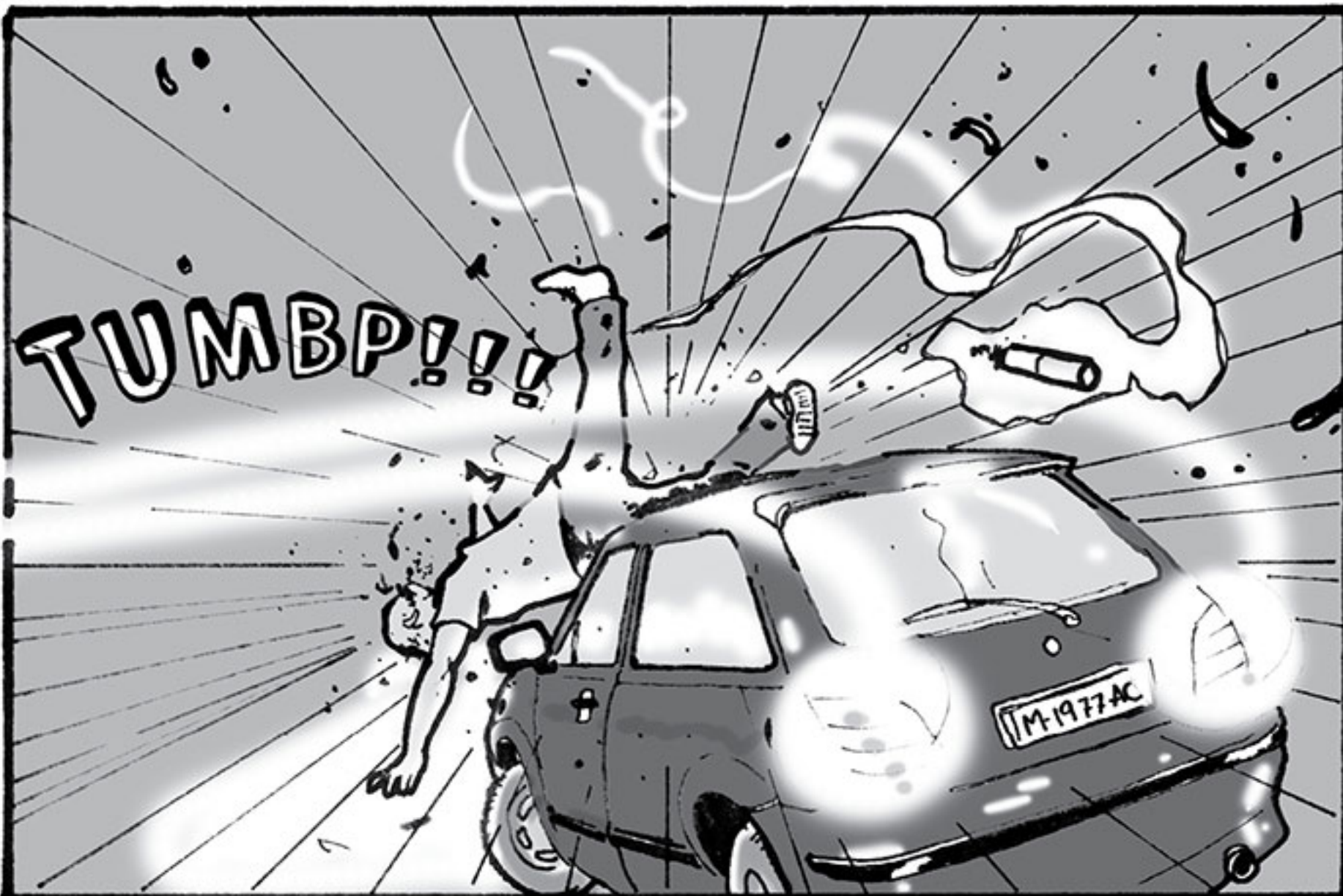
CARMEN...

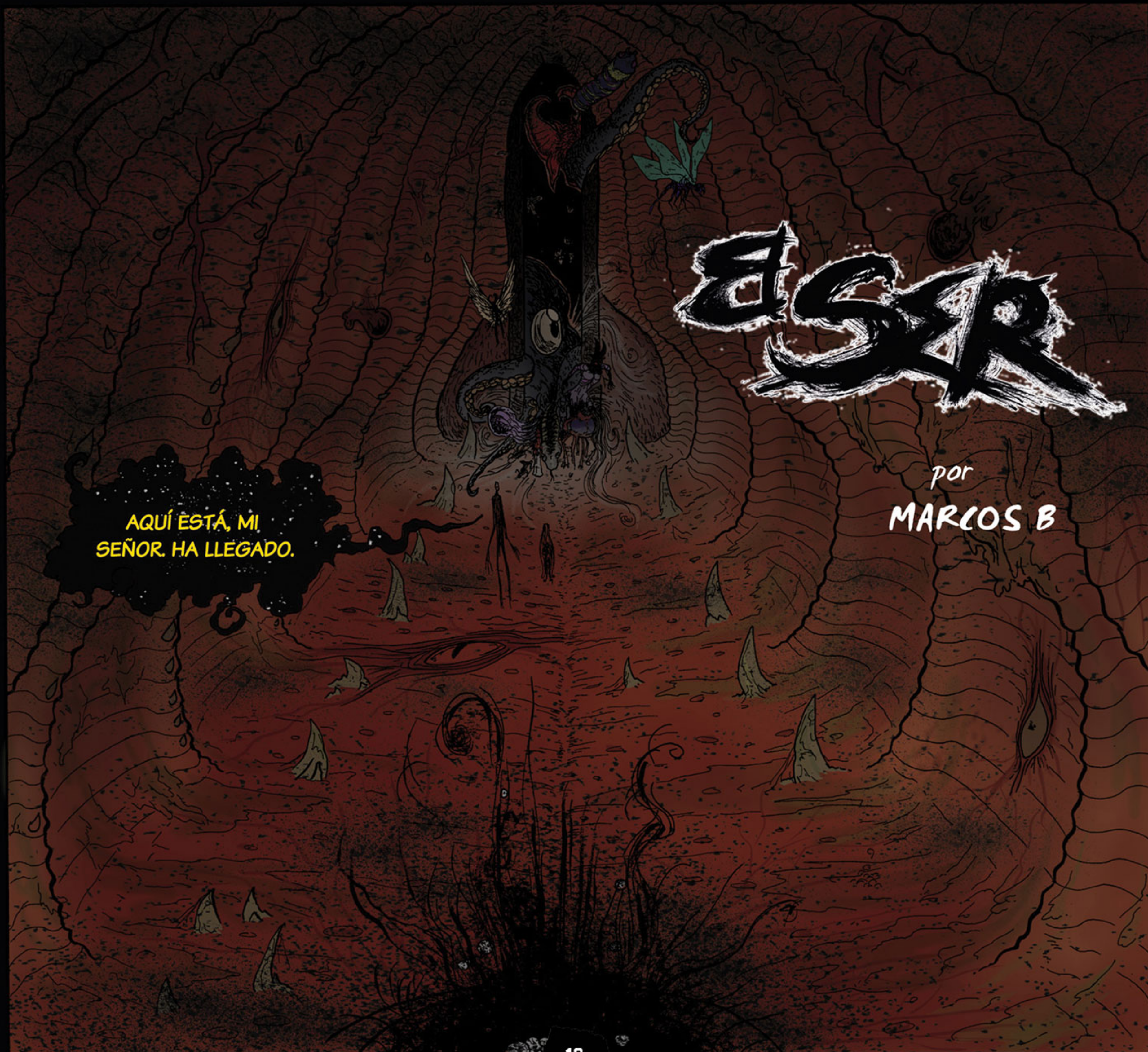
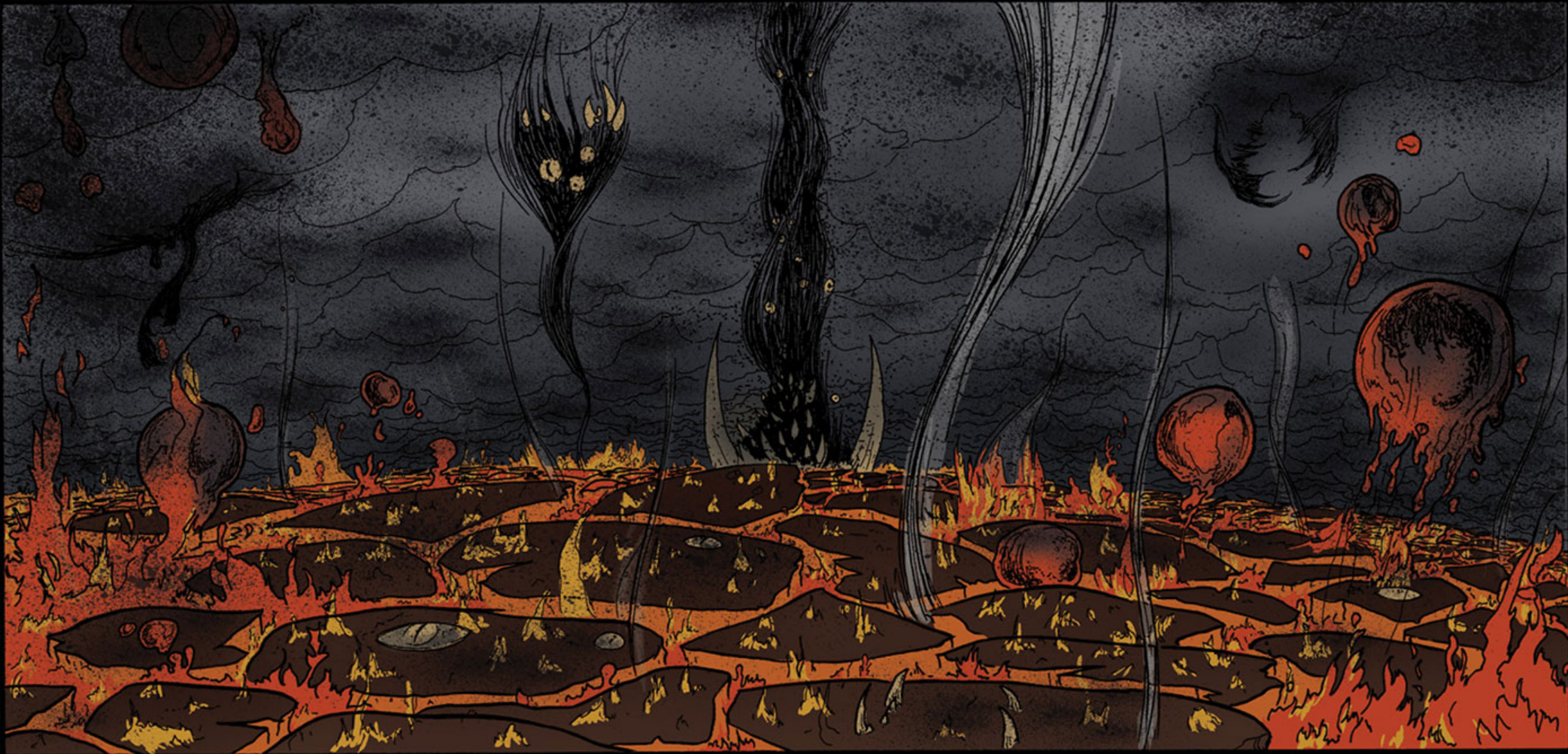
POCO DESPUÉS.

MIERDA...

LA HE JODIDO. SOY UN ASESINO Y AHORA VOY A PERDER A MI FAMILIA...

MORENO Y SQUAZZI 2012

EL SAP

por
MARCOS B

AQUÍ ESTÁ, MI
SEÑOR. HA LLEGADO.

ASÍ
QUE TÚ SERÁSS
NUESTRO CAMPEÓN. ¿SABESS LO
QUE ESSO SSSUPONE? ¿EL
SSACRIFICIO QUE
DEBERÁSS HACERR?

¡MORRRRR...?

HA HA HA

PEORR...
MUCHO PEORR... CUANDO
UNO DE ESOS SERESS SE INFILTRA
EN NUESTRA REALIDAD...

...SÓLO HAY UN RRESULTADO...
DESTRUCCIÓN... MUERTE... NOS
CORROMPEN... LENTAMENTE... COMO UN
CÁNCERRR... NOS ANNIQUILANN...

...PORR ESSO NO DEBERÁSS VERRRLO... NI OIRRRLO... SI LO HICIERASS TE
CAUTIVARÍA... TE ARRASTRARÍA Y ACABARÍA CON CUALQUIERRR COSA PARA IMPEDIRRR
PRIVARTE DE SSSU... PRESENCIA... ¡INCLUSO
CONTIGO MISSMO...

LO SÉ MAESTRO. ¡SI
HE DE MORIRRR PARA
ANIKILAR A UNO DE ESOS
SERES LO HARÉ!

CUANDO UNO DE ELLOS APARECE... HA DE
SER ELIMINADO LO ANTESS POSIBLE...

PERO ANTESS... TENDRRÁSS QUE
SOMETERRRTE AL SACRRIFICIO...

¡LO HARÉ SIN DUDAR, MAESTRO!!

QUE ASSÍ SSSEA...

SSSE TE ARRANCARÁN LOS OJOS... PARA QUE NO LO VEAS...

SSSE TE PERRFORARÁN LOS OÍDOS... PARA QUE NO LO OIGASS...

...Y SSE TE CORRARÁ LA LENGUA, PARA QUE NO LE HABLESS...

..DESPUÉS SE TE CONDUJERÁ AL
LUGAR MÁS PROFUNDO DE
ESTA TORRE... DONDE LO
HEMOS ENCERRADO...

ALLÍ DEBERÁS ACABAR
CON ÉL

SÓLO TÚ ENTRARÁS...
NINGÚN OTRO... Y YA
NO SALDRÁS...

...ALLÍ MORIRÁS...

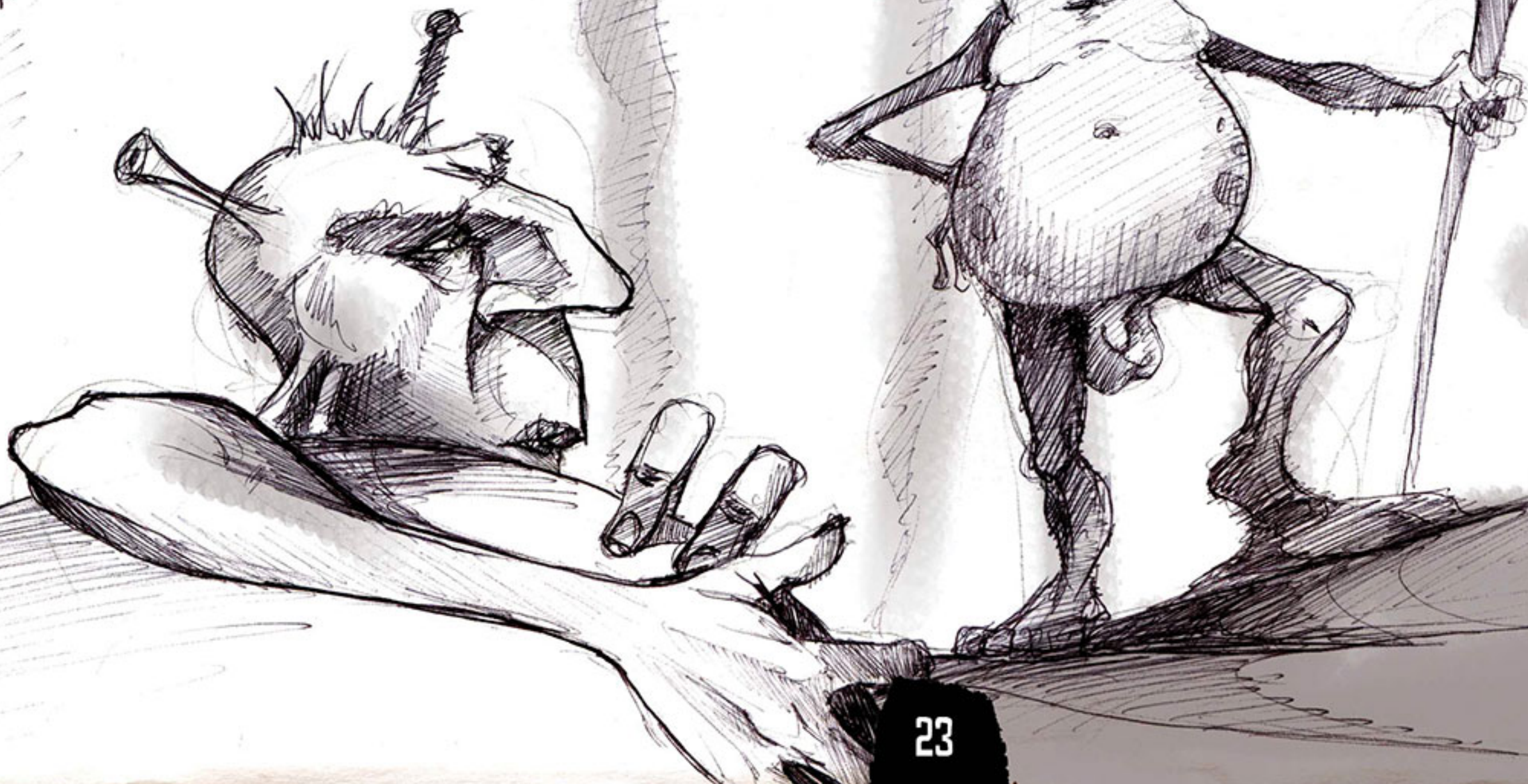
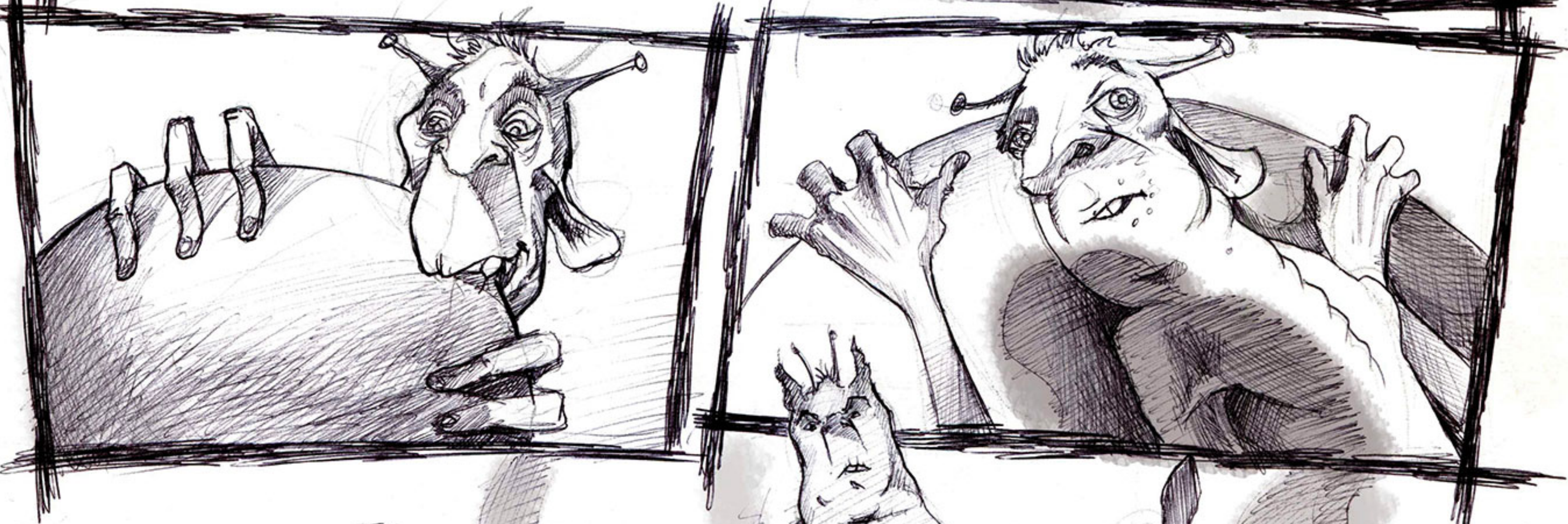
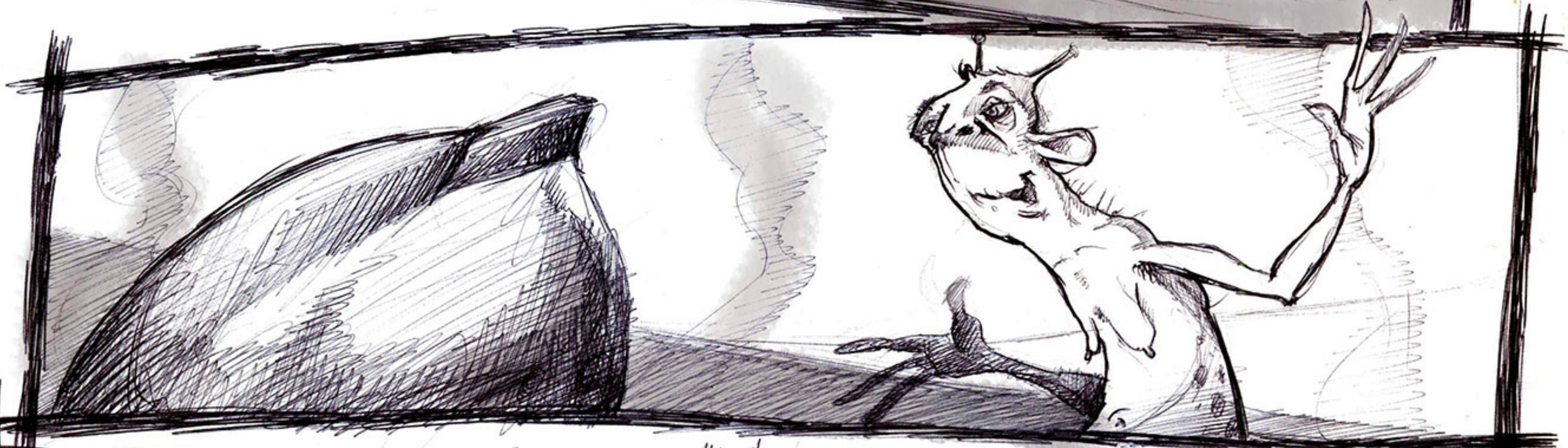
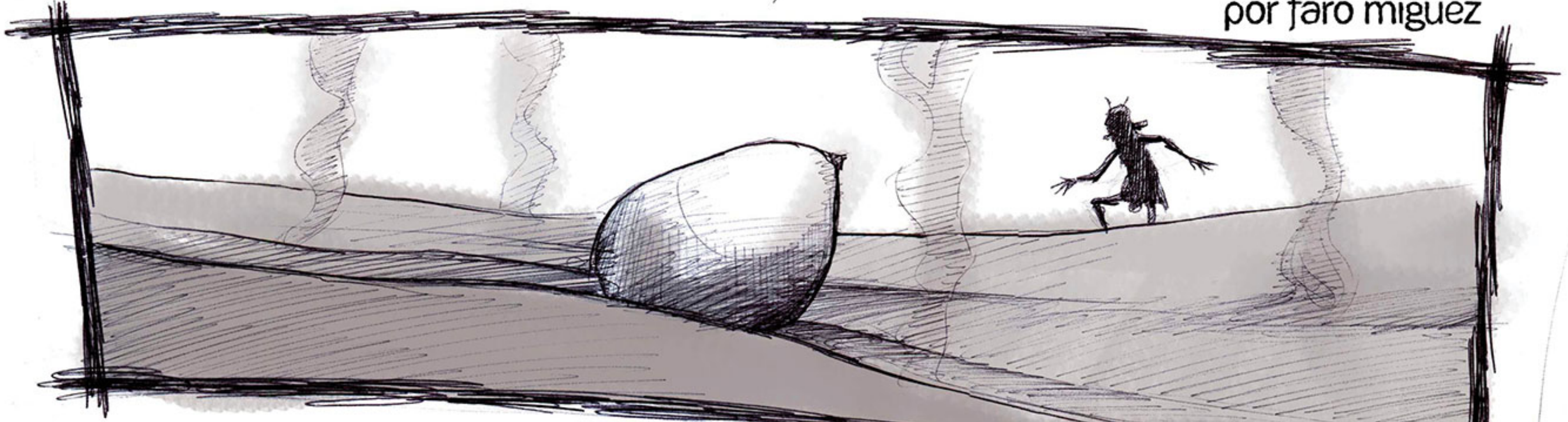
NO PODEMOS PERMITIR
QUE ESCAPE...

¡¿QUÉ PASA??! ¿QUIÉNES SON
USTEDES??! ¿QUÉ QUIEREN DE MÍ??!
POR FAVOR... ¿DÉJENME!! ¿YO NO HE
HECHO NADA...!!
¡¡¡SOCORROOO!!!

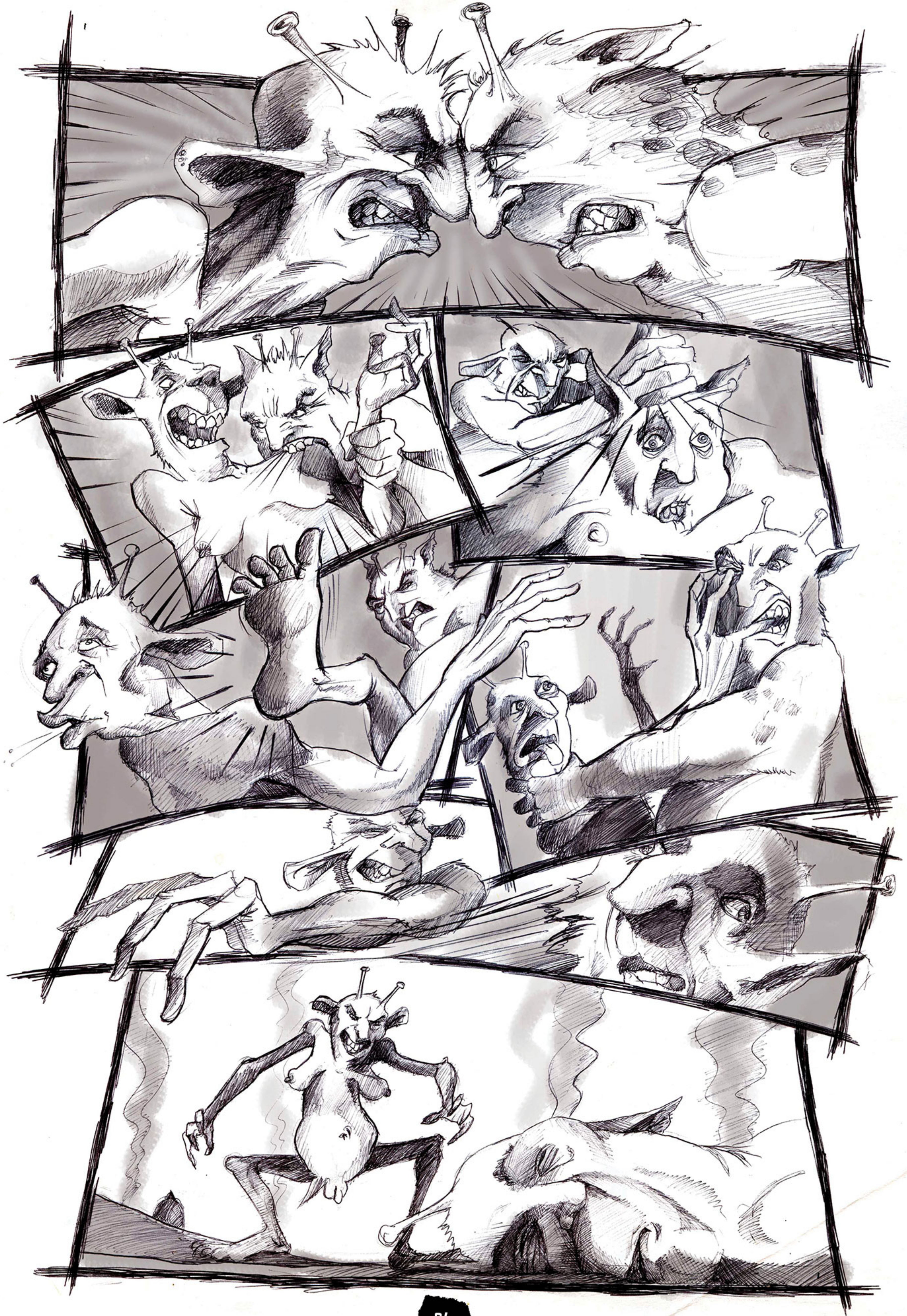
FIN

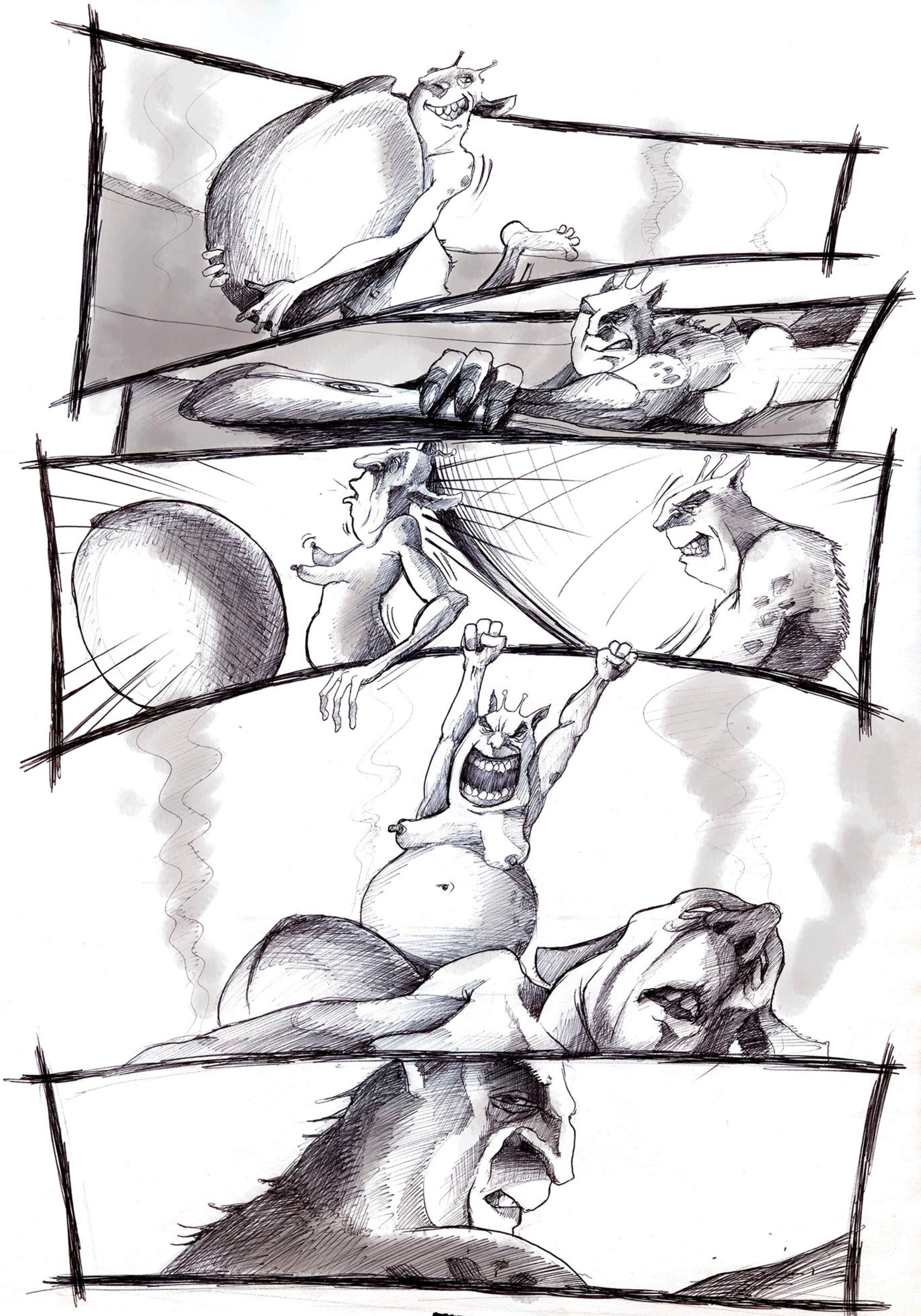
TRATAZOS

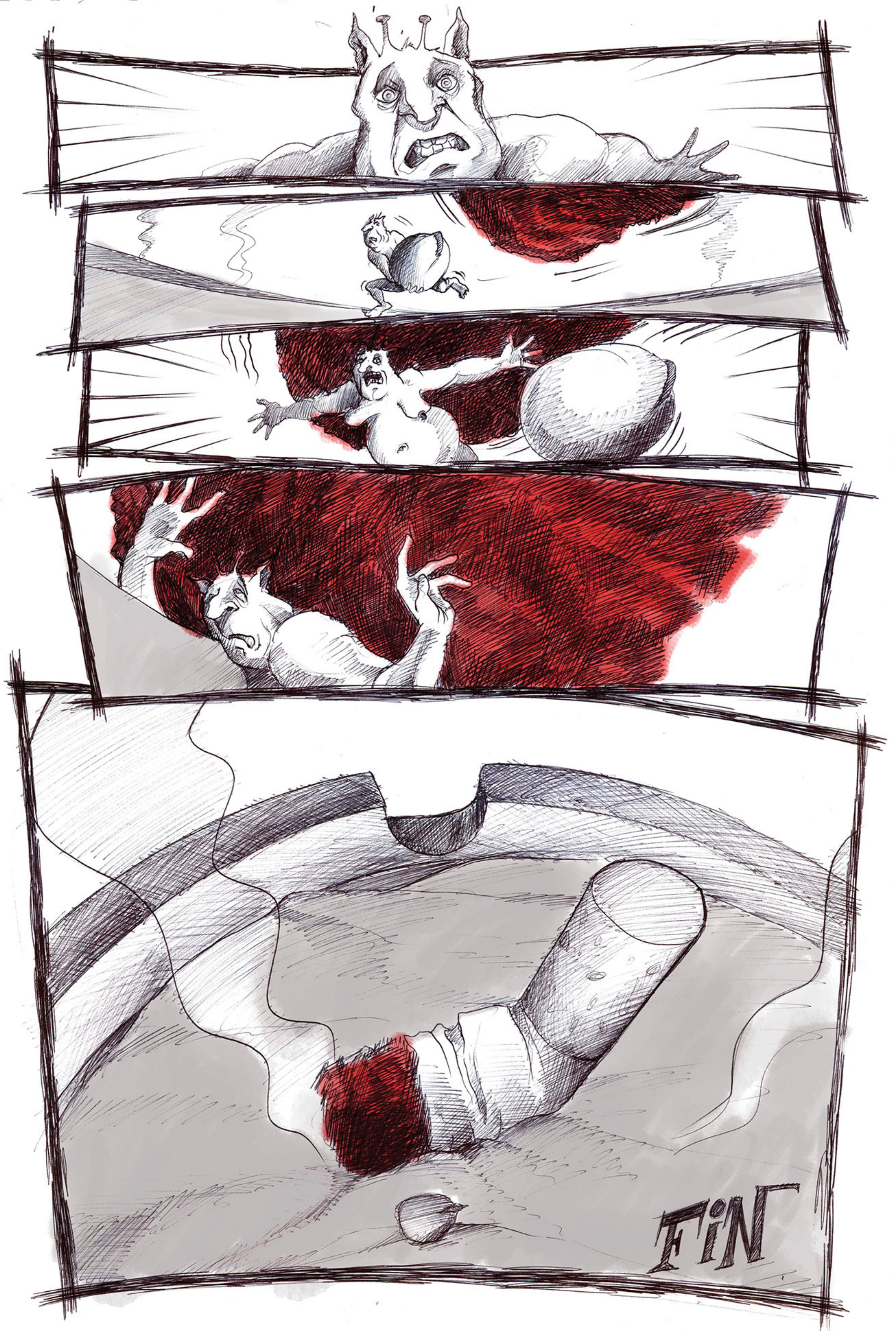
por faro míguez

FARO

FIN

Continuamos nuestra charla con Fran Carras para profundizar un poco más en 'El cielo está enladrillado' y otros aspectos de la vena creativa de este autor, un viejo conocido de los lectores de 'Exégesis'.

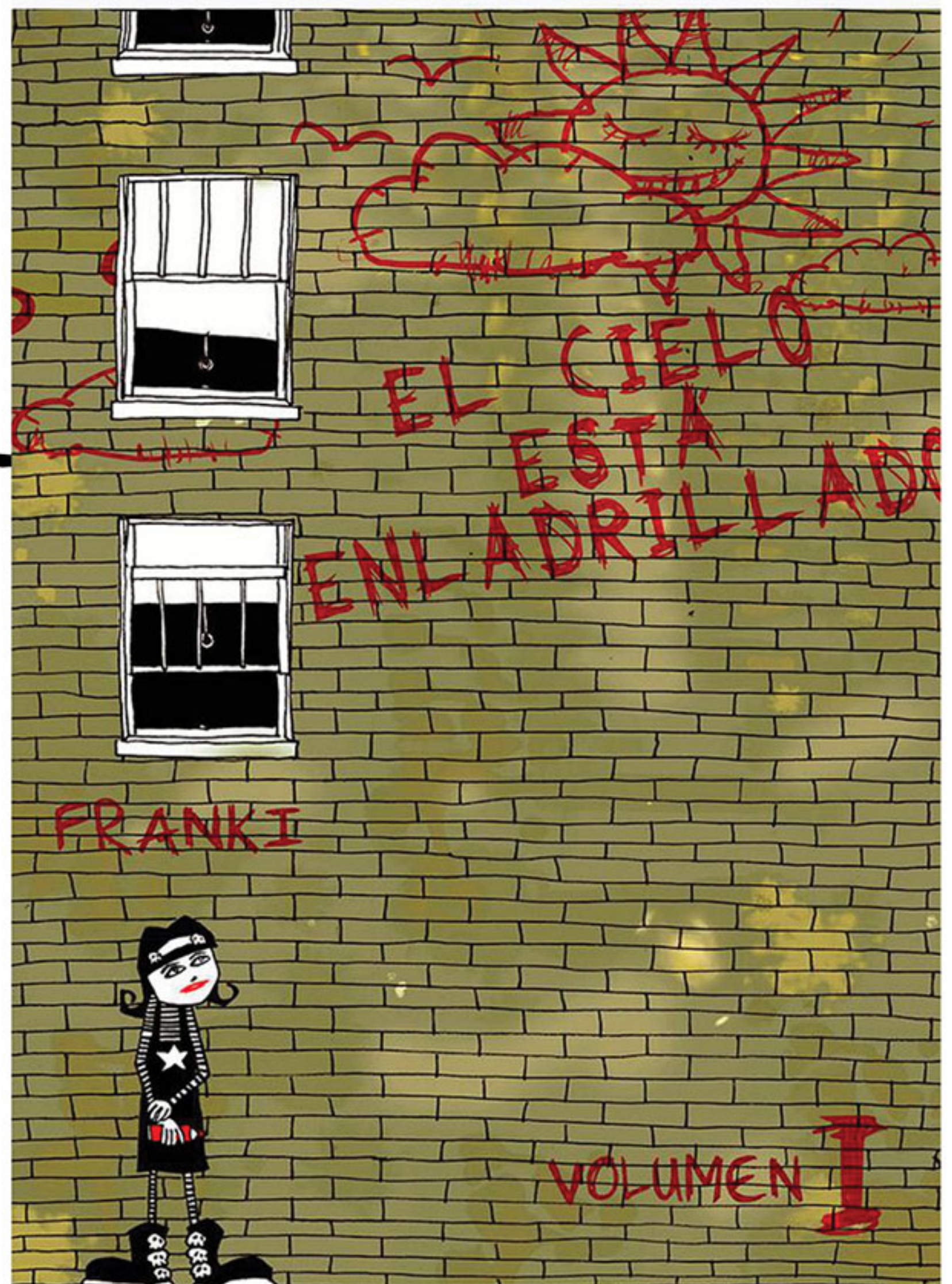
fran carras

segunda parte

E: 'El cielo está enladrillado' es una obra muy personal y además ha sido el producto de muchos años de trabajo. ¿A lo largo del proceso se tambalearon algunas de las ideas que hubieses querido verter en él desde un buen principio?

FC: Apenas realicé cambios importantes respecto a la idea inicial. Yo tenía una idea base, un argumento con bastantes cosas que contar. Y todo eso se mantuvo de principio a final. Sí que es verdad que durante el desarrollo o primera planificación del guión ideé algunas pequeñas peripecias, pequeños lances que luego no aparecen en la historieta (básicamente son varios contratiempos que hubieran prolongado la estancia de Abril y sus amigos por el "Barrio Rojo", pero que no hubieran afectado al resultado final), y que se quedaron en el tintero por falta de espacio. Digamos que el guión inicial de 'El cielo está enladrillado' hubiera dado para un capítulo más, y que este hubiera transcurrido dentro de ese "Barrio Rojo" al que van a buscar la medicina que necesita el padre de Abril. Pero deseché parte de esas andanzas y reduje el cómic a cinco capítulos. Sin más. Suficiente para contar lo que quería contar y que no se eternizase el tema.

E: Pese a su tono desenfadado y el espíritu gamberro que lo preside 'El cielo está enladrillado' plantea una distopía pura y dura, de la estirpe de Orwell, Bradbury y compañía. Y no más halagüeña que las suyas..

portada del primer capítulo de el cielo está enladrillado

FC: Efectivamente, 'El cielo está enladrillado' no solo pretende ser una distopía como esas que nombras, es que además, constantemente y de manera más o menos sutil, hago referencia a estas obras y a otras muchas. No lo escondo: en 'El cielo está enladrillado' hay desde frases de '1984' y 'Fahrenheit 451' a escenarios de otras obras, por citarte algunos ejemplos. La escena final del cómic, en la que hay un grupo de personas que es iluminado desde el cielo por un gran rayo de luz, es de 'Milagro en Milán'. La casa de Abril y algunos otros escenarios están inspirados en 'Metrópolis', de Fritz Lang. Ya es más difícil reparar en este tipo de cosillas, son detalles que surgen durante el proceso de documentación.

E: Pese a referencias tan oscuras, en última instancia el relato remite al optimismo.

FC: La verdad es que soy una persona bastante negativa, tengo bastante poca confianza en todo en general, y en gran parte de la sociedad que nos rodea en particular. Intento aislarme de todo y ver las cosas desde mi perspectiva. Pero con esto y con todo soy consciente de que al final no nos

queda otra que ser positivos y tirar para delante. Siempre hay que tener fe en algo porque si no... Y bueno, un poco de esto también lo acabo trasladando al cómic, claro.

E: No sé si ocurre lo mismo con Abril, la protagonista de la historia. Es un personaje que engancha. ¿Partiste de algún tipo de referencia al diseñarla?

FC: Abril, básicamente, es una anti-heroína. Un personaje víctima del mundo que le rodea. Está en el culo de una sociedad injusta y agresiva y por tanto al avisado lector no le ha de costar mucho esfuerzo empatizar tanto con ella como con sus circunstancias. Por otro lado, el aspecto de Abril está ligeramente inspirado en un personaje llamado Tess Tinieblas, creado por Germán García a finales de los noventa, una serie que me gustó bastante en su momento. Aunque la personalidad de Abril es en realidad bastante distinta a la de Tess.

E: La lectura del cómic es pausada porque cuando uno ya ha atendido los textos y los elementos principales de la narración visual debe detenerse a desentrañar las incontables referencias que acogen los fondos de cada viñeta. Esta es

una seña de identidad muy característica del cómic "underground" de toda la vida.

FC: Absolutamente. Todo está complementado con distintas referencias; referencias a películas, a canciones, a cantantes, a actores, a personajes de cómic... Como bien dices es una característica propia del cómic 'underground', y en mi caso es que existía una predisposición desde el inicio a llenar el cómic de referencias. Como te dije en la primera parte de la entrevista, quería hacer un cómic concreto: el cómic que me gustaría, un cómic que leería yo y disfrutaría con ello. Esa es la razón por la que he utilizado tantas referencias a cosas que me gustan y/o me son familiares.

E: Más allá de las referencias a tus gustos personales al lector también le queda la sensación que 'El cielo está enladrillado' es todo un homenaje al arte 'underground'. Son muchos los detalles de tu obra que remiten a esos tebeos que funcionaban al margen de la industria, producidos con lo mínimo y con un aire de subversión en forma y fondo.

FC: Me expreso en clave 'underground' porque así de marginales son los tebeos que yo leo. Bueno, leo de todo, pero los cómics que al final más valoro, los cómics que más me aportan, digamos, son los de los autores más marginales, esos que no tienen reparos en hablar de cualquier cosa, a los que se les

tess tinieblas, por germán garcía

va mucho la pinza a la hora de contar sus cosas. Y claro que sí, que cuanto más lejos se les vaya la pinza mejor que mejor. Esto es lo que quise hacer con 'El cielo está enladrillado', una ida de olla personal e intransferible. Me gustaba mucho 'El Víbora' (la revista más importante del cómic 'underground' español, publicada entre 1979 y 2005), siempre soñé con publicar algún día allí, qué pena que desapareciera... Era mi referencia para encontrar tanto autores como publicaciones raras. También me gustaba coleccionar fanzines baratos. Ahora ya casi no quedan publicaciones de este tipo: están el 'TMO' y alguna más, pero ahora si quieres leer cómic de autor y/o marginal tienes que recurrir a Internet, donde eso sí, los hay a saco.

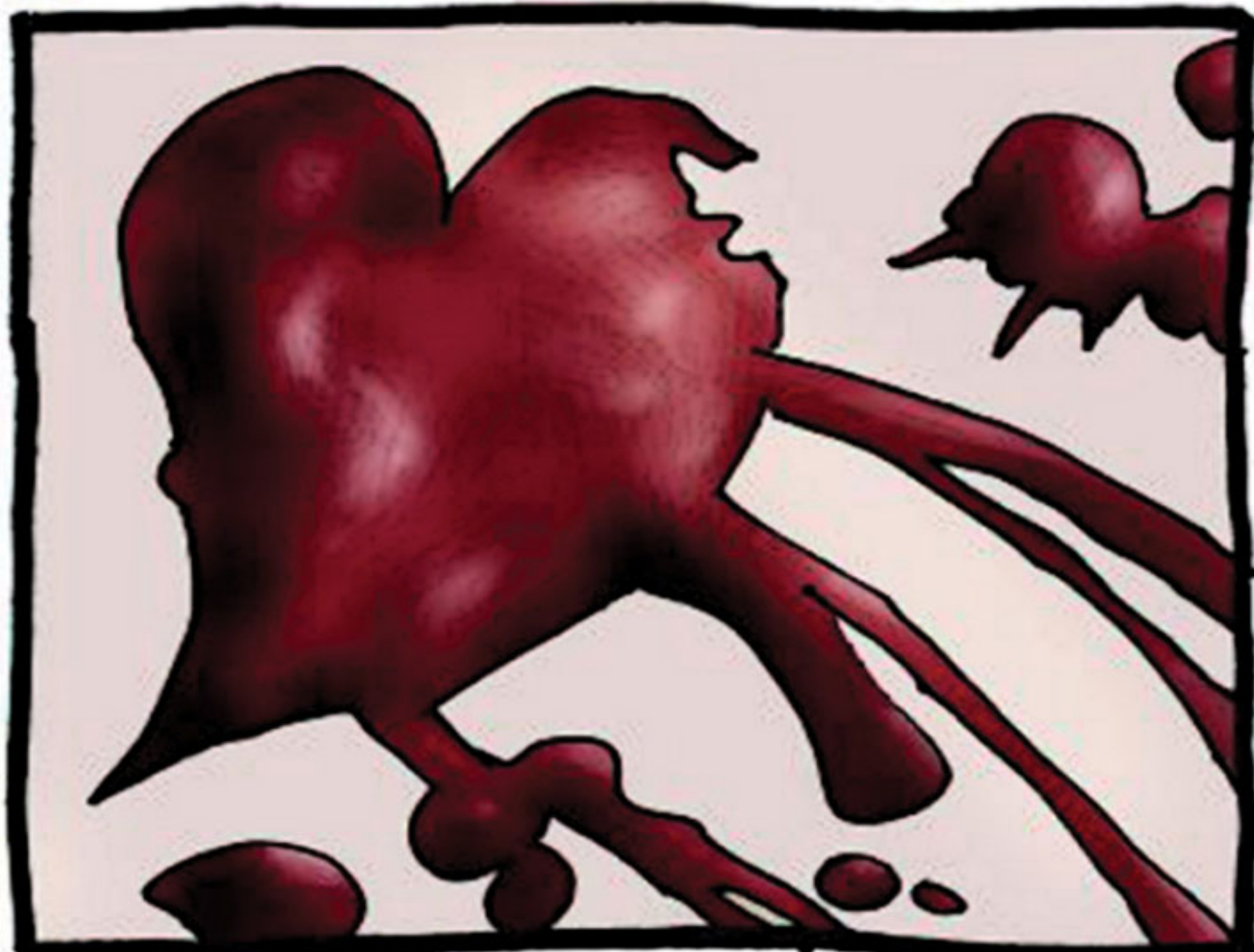
E: Antes nos comentabas que te parece improbable que 'El cielo está enladrillado' sea publicado en papel por parte de alguna ed-

itorial profesional. ¿La autoedición es una solución satisfactoria para casos como éste?

FC: Tal y como estaba el panorama editorial en aquel momento (y creo que ahora está aun peor [ríe]) me parecía bastante improbable (ya te he dicho que soy un tipo bastante negativo [sonríe]) que alguien se animase a publicar un proyecto tan singular y tan personal. Aun así lo presenté en alguna que otra editorial pequeña, incluso me ofrecí a correr con parte de los gastos de la edición a ver si así les ayudaba a decidirse a sacarlo. Pero no: recibí ánimos y buenos deseos, pero nadie se decidió a publicarlo. No pasa nada. Sigo pensando en autoeditarlo, pero ahora mismo no. Por un lado, estoy bastante atareado con mis ocupaciones personales y por el otro quiero darle tiempo. No es pereza, simplemente que lo editaré más adelante. Seguro.

E: ¿Qué le aporta al autor el hecho que un cómic sea editado en papel ni que sea en forma de autoedición? Porque sin ir más lejos, en términos de distribución, 'El cielo está enladrillado' en su versión digital ya ha llegado a un gran público.

FC: Bueno, en mi caso lo que me aportaría es sólo eso, el tenerlo físicamente. Poder coleccionarlo, poder tocarlo, ojearlo, poder incluso olerlo. Yo huelo tanto libros como cómics cuando los ojeo, manías mías. Tengo que decir que sobre todo soy un coleccionista de cómics, y valoro mucho tenerlos en papel. Pero vamos, el cómic digital también está muy bien. Como comentas 'El cielo está enladrillado' ya ha llegado a muchísima gente, y aun sigue en ello, todavía gente

de todo tipo sigue leyéndolo porque regularmente me llegan comentarios vía web y me consta que es así. Y esto es gracias a las distintas plataformas donde se ofrece el cómic como son 'Exégesis', las webs 'Subcultura' y 'CRG' o la propia web del cómic (www.elcieloestaenladrillado.com). Aun en el caso que algún día se publique una pequeña tirada en papel la distribución del cómic en la web seguirá siendo muchísimo más efectiva a la hora de llegar a futuribles lectores. Y eso está muy bien. ¡Internet mola!

E: Por otro lado hemos leído por ahí que no tienes en mente ninguna continuación para esta historia ni, quizá, ningún otro proyecto de este calibre. ¿Falta de ganas o de tiempo?

FC: Es más por falta de ganas. O porque quiero dedicar mi tiempo de ocio a otras historias, como aprender a pintar. Aprender a pintar mejor, vaya. Últimamente le estoy dando fuerte a los pinceles y me lo estoy pasando muy bien, que es de lo que se trata. Creo que mis proyectos futuros irán por ahí. Del mundo del cómic me estoy alejando cada vez más. Ha sido una etapa de mi vida, me lo he pasado muy bien, he conocido a mucha gente. Pero después de terminar 'El cielo está enladrillado' tampoco he sentido la necesidad de contar nada por medio del cómic. Con 'El cielo está enladrillado' maté ese gusanillo y ya está. Creo que ya le he dedicado mucho tiempo al noveno arte. Es hora de cambiar.

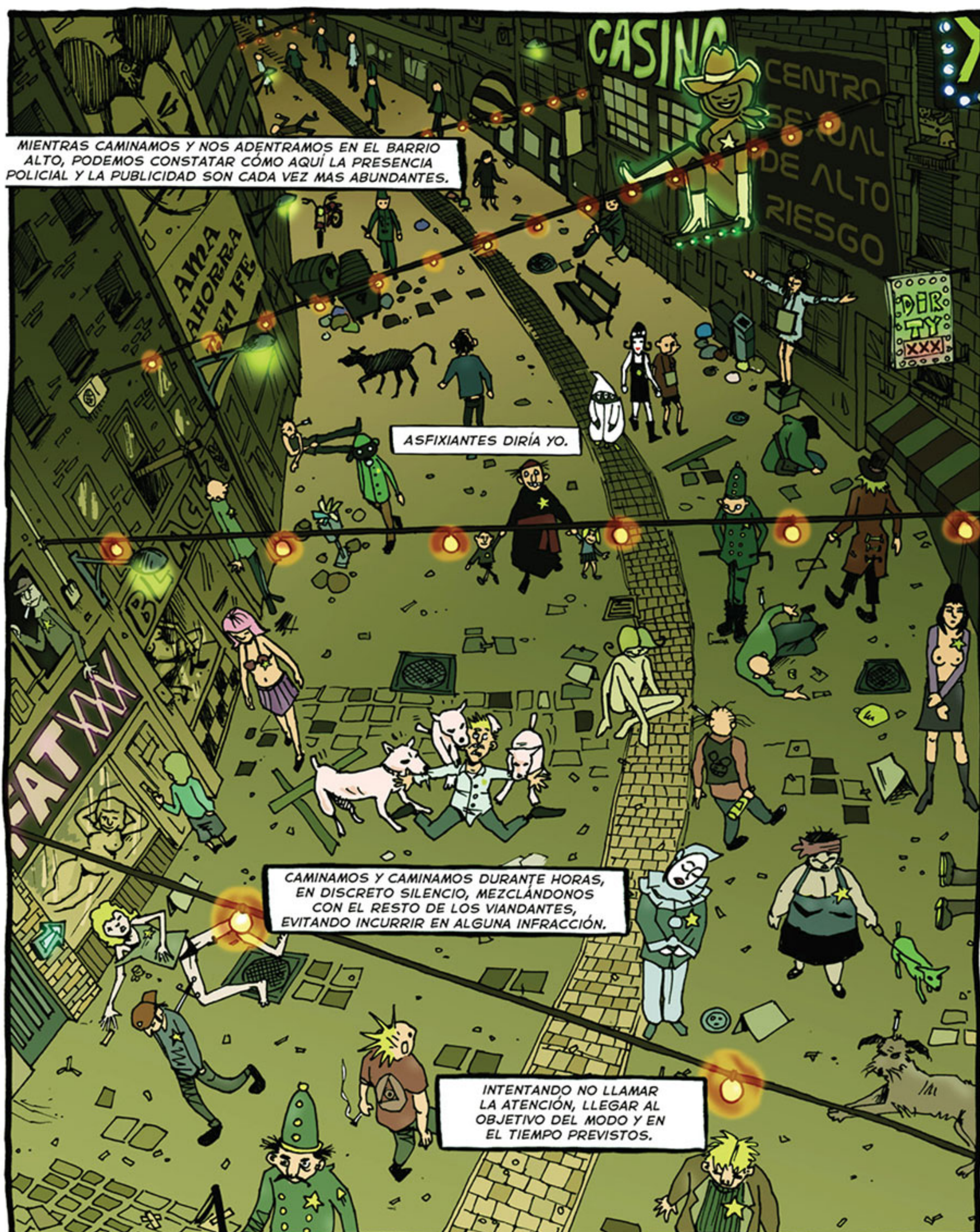
E: ¿También como lector? ¿Sigues leyendo cómics?

FC: Aunque ya no soy un consumidor tan compulsivo como cuando era joven, aún me encanta tanto leer como coleccionar cómics. Los cómics son mi pasión, sigo a un buen puñado de autores y tengo muy claro que sin sus cómics mi vida sería mucho más triste. Esto es así. Además, aun me gusta

mucho escudriñar y siempre ando en busca de autores nuevos, a ver qué ofrecen, qué inquietudes tienen, de autores extranjeros raros que publican sus cosas en Internet...

E: ¡Eso es bueno! Ha sido un placer, Fran.

FC: Gracias a vosotros. Os debo mucho. Gracias a 'Exégesis' he conocido a mucha gente buena y he conseguido un buen puñado de proyectos ¡Os debo una!

DETECTIVE MORTIMER

por santiago girón

MI NOMBRE ES MORTIMER. SOY POLICÍA, DETECTIVE, Y TAL VEZ POR ESO CONFÍO EN POCAS COSAS...

EN MI JEFE, FLANAGAN, POR EJEMPLO. CONFÍO EN QUE SI NO LO MATA EL WHISKY LO HAGA EL TABACO...

PARKER, MI COMPAÑERO. CONFÍO EN QUE COMPRENDA QUE NUNCA DEBIÓ DEJAR SU TRABAJO DE PASTOR PROTESTANTE PARA HACERSE POLICÍA

Y EN MIS ZAPATOS DE CUERO REFORZADO Y SUELA METÁLICA DE LA ZAPATERÍA "BUFFALO BILL" DE ARKANSAS.

CONFÍO EN ELLOS CUANDO SE ME ACABAN LAS BALAS.

¿PUEDO PREGUNTARLE ALGO, JEFE?

DISPARE, MORTIMER

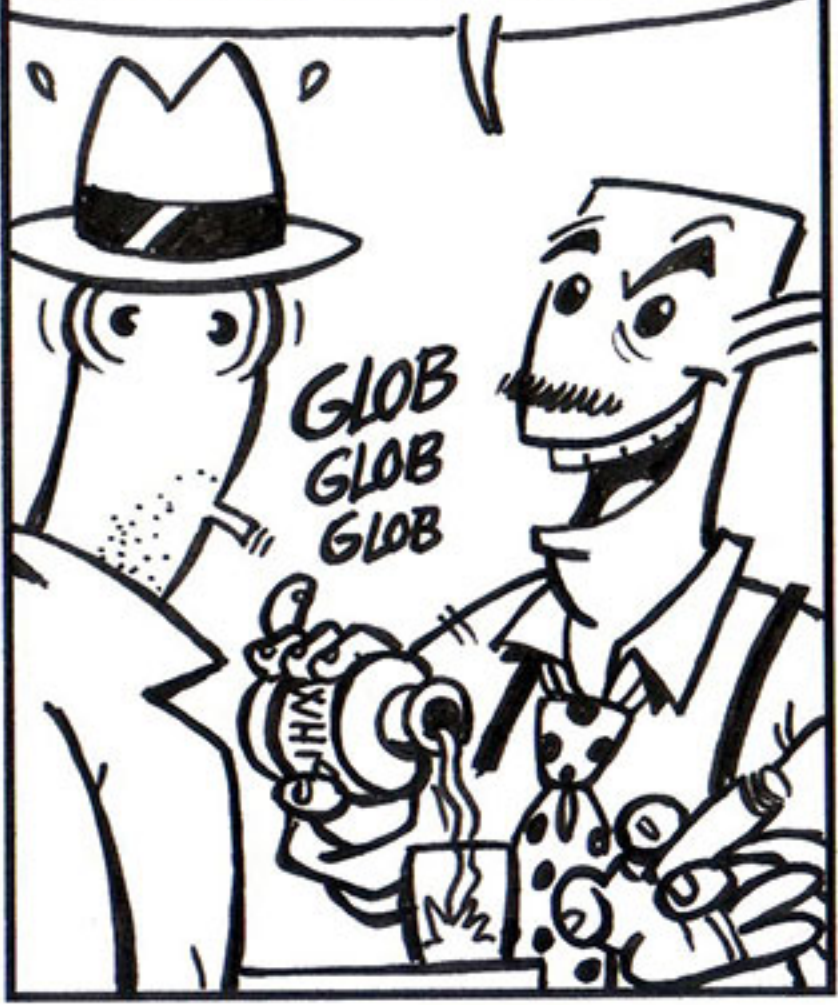
¿POR QUÉ BEBE TANTO?

CUANDO ME TOMO UN WHISKY ME SIENTO OTRO HOMBRE...

¡GLUB!

... Y ESE HOMBRE NECESITA OTRO WHISKY

¡ALERTA, PARKER! EL DESCUARTIZADOR DE OREGÓN ESTA MUY CERCA

¡CIELOS!... ¿CÓMO PUEDE SABERLO CON TANTA SEGURIDAD, JEFE?

SON MUCHOS AÑOS EN LA POLICÍA, AMIGO. LLÁMELO, SI QUIERE...

INSTINTO PROFESIONAL

¿QUÉ TENEMOS, PARKER?

NO TENEMOS ARMA, NO TENEMOS MÓVIL, NO TENEMOS SOSPECHOSO...

POR NO TENER, NO TENEMOS NI VÍCTIMA

ENTONCES... NO TENEMOS NADA

ESO ME TEMO, MORTIMER

Santi © 05.

Santi © 05.

Santi © 05.

Santi © 05.

MUÑECA, QUEDAS
DETENIDA POR ROBARME
EL CORAZÓN

TENGO MUCHO DINERO,
MORTI. HUYAMOS ESTA
NOCHE A PARÍS.

LO SIENTO, PEGGY SUE,
LO QUE NO PUEDE SER
NO PUEDE SER Y
ADEMAS ES
IMPOSIBLE

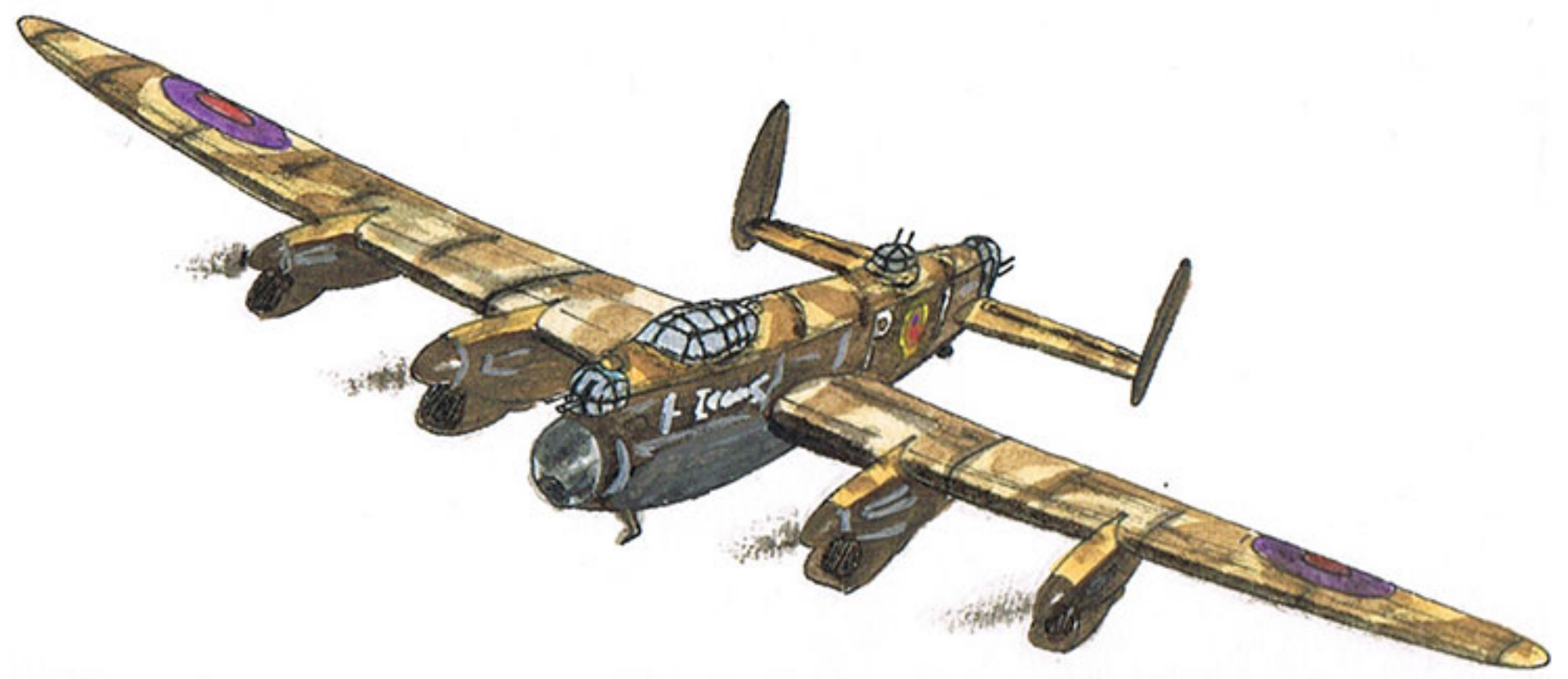
¡¿POR QUÉ,
AMOR MIO?!

TENEMOS PARTIDO DE
FUTBITO CONTRA LA CO-
MISARIA 54. ¡¡VAMOS
A MACHACAR
A ESOS
PIESPLANOS!!

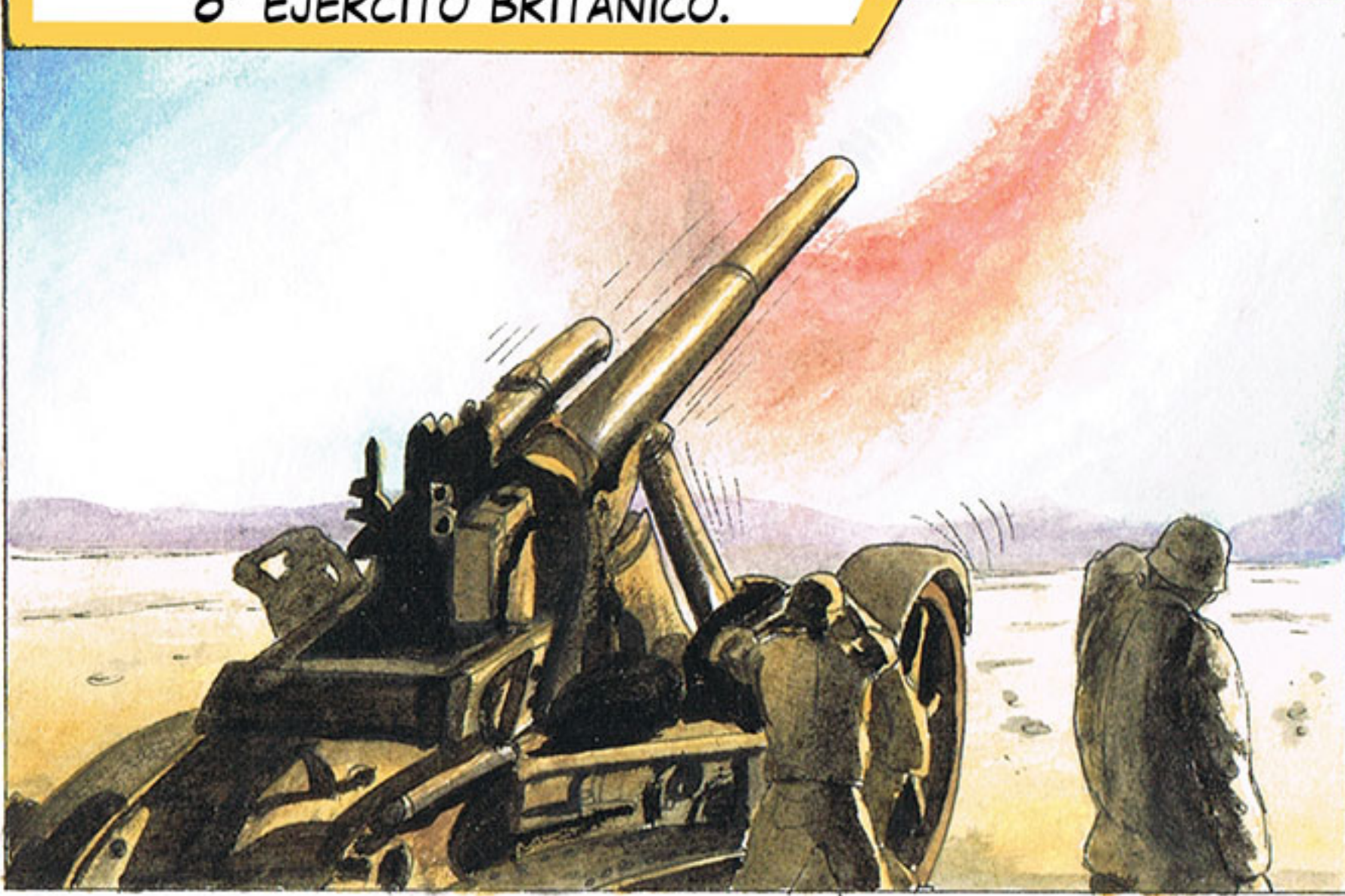
Santi Car.

4. La noche de Icaro

GUIÓN Y DIBUJOS: GASTÓN "ALLMANZOR" MARTINO.

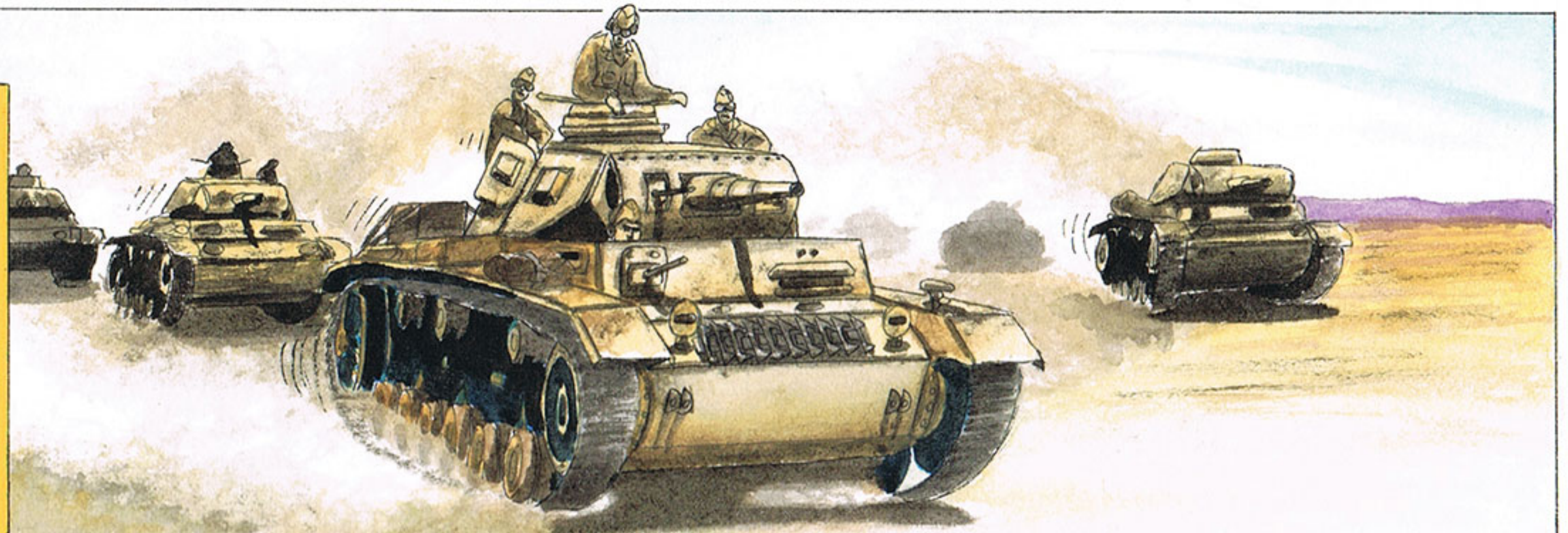
JUNIO DE 1942. TRES DÍAS DESPUÉS DE LA TOMA DEL PUERTO DE TOBRUK EN LIBIA, EL MARISCAL ROMMEL LANZA SUS FUERZAS CONTRA EGIPTO, PERSIGUIENDO AL 8º EJÉRCITO BRITÁNICO.

PERO LOS INGLESES ESTABAN DECIDIDOS A IMPEDIRNOS ALCANZAR EL CANAL DE SUEZ. Y MÁS ALLÁ, EL PETRÓLEO.

ME LLAMO LARS LANDER Y SOY CONDUCTOR EN LA 21ª DIVISIÓN PANZER DEL AFRIKA KORPS, QUE AHORA AVANZA IMPARABLE HACIA EL CAIRO. ¡IMPARABLES!

GASTON

MÁS TARDE, EN UN ENCUENTRO CON CARROS INGLESES, UN IMPACTO HA DESTROZADO UNA DE LAS ORUGAS DE NUESTRO PANZER.

OYE, ROHN, DICEN QUE HAY UNA UNIDAD DE REPARACIONES CERCA. QUE ESPEREMOS.

DE ACUERDO. ABRAMOS LOS OJOS, NO SEA QUE PASEN DE LARGO.

MUCHO MÁS TARDE...

¡NOS HAN ABANDONADO! ¡YA ES PLENA NOCHE Y NO APARECEN!

¡CALMA! YA VENDRÁN... MAÑANA. HABRÁ QUE PASAR AQUÍ LA NOCHE.

PRONTO EMPEZARÍA A BAJAR LA TEMPERATURA. FUMAMOS EN LA OSCURIDAD Y CONTEMPLAMOS LAS ESTRELLAS.

ROHN, EL VETERANO SARGENTO, APROVECHABA ESTOS MOMENTOS PARA INSTRUIRNOS CON ALGÚN RELATO.

¿Y LA OSA PROMISCUA?

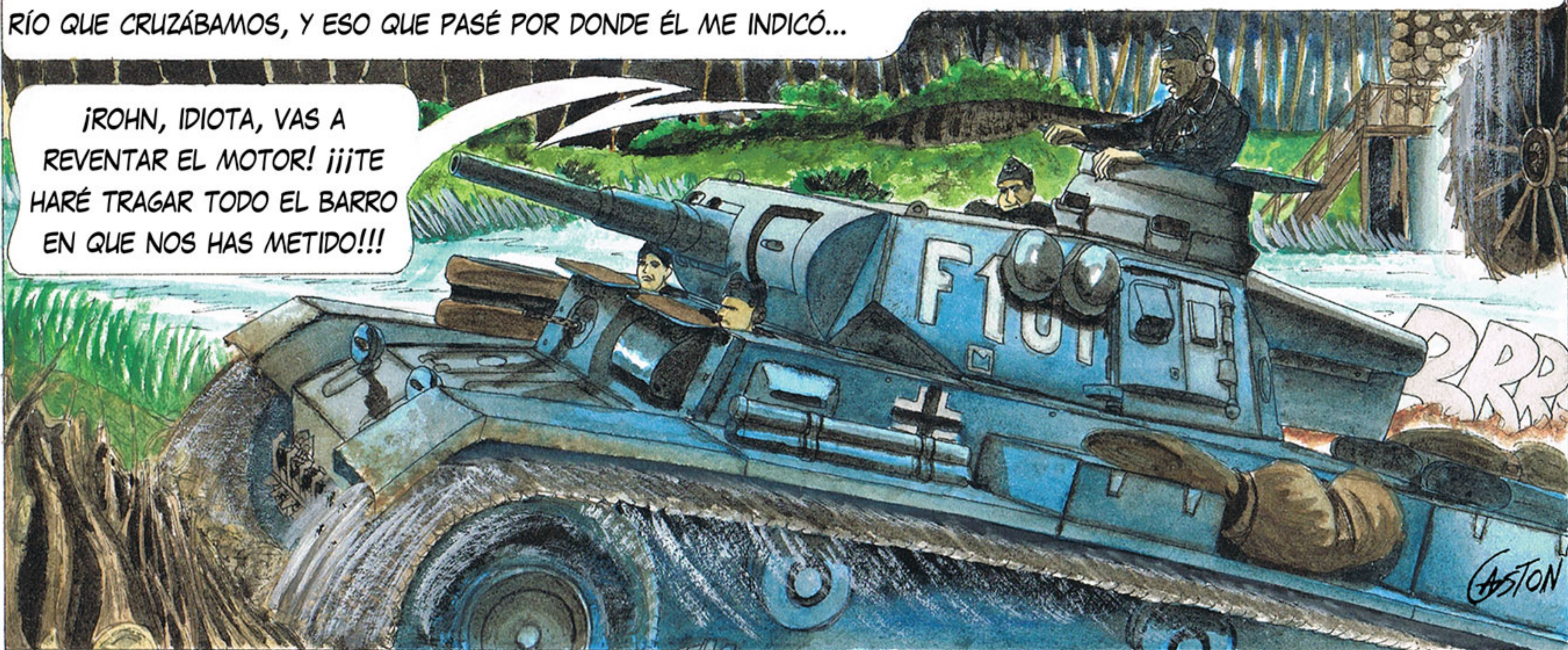
SÍ, CHIVAS. TÚ Y TUS CONSTELACIONES SEXUALES ...

¿SABÉIS? UNA VEZ ME VI EN UNA PARECIDA...

...INVADIENDO FRANCIA EN 1940. YO ERA UN NOVATO CONDUCTOR DE PANZER TIPO III. Y RESULTA QUE STÖHNE, NUESTRO SARGENTO (UN AUTENTICO PERRO BASTARDO), LA TOMÓ CONMIGO CUANDO EL CARRO QUEDÓ EMPANTANADO EN LA ORILLA DEL RÍO QUE CRUZÁBAMOS, Y ESO QUE PASÉ POR DONDE ÉL ME INDICÓ...

¡ROHN, IDIOTA, VAS A REVENTAR EL MOTOR! ¡¡¡TE HARÉ TRAGAR TODO EL BARRO EN QUE NOS HAS METIDO!!!

QUEDAMOS AISLADOS DEL RESTO DE LA DIVISIÓN, ASÍ QUE SÓLO NOS RESTABA ESPERAR AL BATALLÓN DE MECÁNICOS.

MÁS TARDE ME ESCABULLÍ Y FUI A DAR UN PASEO POR AQUEL BOSQUE.

FUE ENTONCES CUANDO VI A UNA CHICA FRANCESA RECOGIENDO LEÑA...

¡IMBÉCIL! ¡SEREMOS EL HAZMEREÍR DE TODO EL REGIMIENTO!

¡ESPERA! ¿RUBIA, MORENA?

MORENA, POCHO. NO SE ASUSTÓ AL VERME, Y ME SONRIÓ...

UN FUERTE VIENTO HIZO QUE ROHN SE INTERRUPIERA EN SU NARRACIÓN...

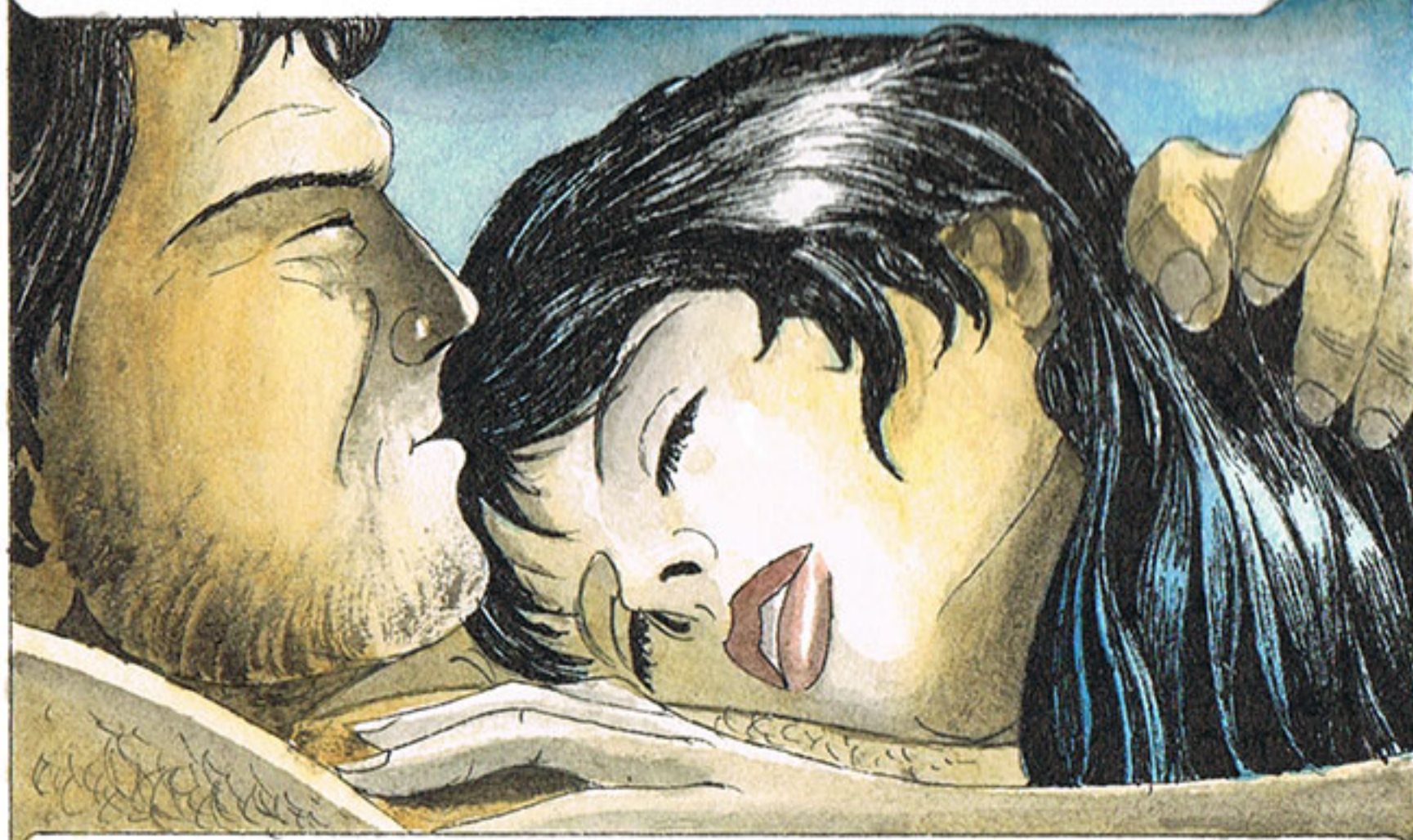
¡VIENE UNA TORMENTA DE ARENA! ¡TODOS A DENTRO!

TANQUE CERRADO. SIGUE. ¿QUÉ LE HICISTE A LA CHICA?

¿CÓMO QUÉ LE HICE..?

¡FUE ELLA LA QUE HIZO CONMIGO LO QUE QUISO!

-¿ASÍ QUE JODIENDO EN UNA CABAÑA EN LA FRANCE, EH? -
-POCHO, TU ORATORIA ELEVA LA CONDICIÓN HUMANA...-

ME MARCHÉ CUANDO EMPEZABA A ANOCHECER. SABÍA QUE STÖHNE ME MOLERÍA A PALOS, PERO NO ME IMPORTABA.

CUANDO LLEGUÉ, EL PANZER ESTABA ABIERTO Y TOTALMENTE DESVALIJADO. MIS COMPAÑEROS COLGABAN MASACRADOS. TODOS CADÁVERES, MENOS EL SARGENTO STÖHNE. TAN EN LAS ÚLTIMAS ESTABA, QUE LE HICE UN FAVOR QUE CON TODA SEGURIDAD NO SE MERECE AL REMATARLO A TIROS...

LA MUCHACHA APARECIÓ EN LA LINDE DEL BOSQUE, RODEADA DE CAMPESINOS ARMADOS. IGNORO POR QUÉ LE CAÍ EN GRACIA A ELLA, PERO SIN DUDA ESE DÍA FUI PERDONADO. LUEGO CORRÍ...

ROHN SE VIÓ INTERRUMPIDO OTRA VEZ: OÍMOS UN GRAN ESTRUENDO EN EL EXTERIOR...

¿QUÉ PUTAS HA SIDO ESO?
¡HA TEMBLADO EL TANQUE!

¡SALGAMOS A VER!

¡CHIVAS, DILE A LARS QUE ENCIENDA LAS LUCES! ¡CREO QUE EL RUIDO VINO JUSTO DE AHÍ ADELANTE!

¡DE ACUERDO!

YA ESTÁ. ¿SE VE ALGO?

SÍ. MÁS ARENA AUN...

¡CUIDADO!
¡¡¡NOS DISPARAN!!!

¡VAMOS A DENTRO!

**BRAM
BRAM
BRAM**

¡LARS, APAGA LAS LUCES!

¡YA ESTÁN!

¡TODOS A LAS ARMAS!

¡ESO QUERÍA OIR!

COMENZAMOS A DISPARAR CON TODO HACIA LOS FOGONAZOS HOSTILES. NUESTRO BLINDAJE FRONTAL RECIBÍA IMPACTOS DE BALAS DE AMETRALLADORA.

¡ME VOY A LA AMETRALLADORA DE ARRIBA!

¡¡¡POCHO, NO DEJES A CHIVAS SÓLO CON EL CAÑÓN!!!

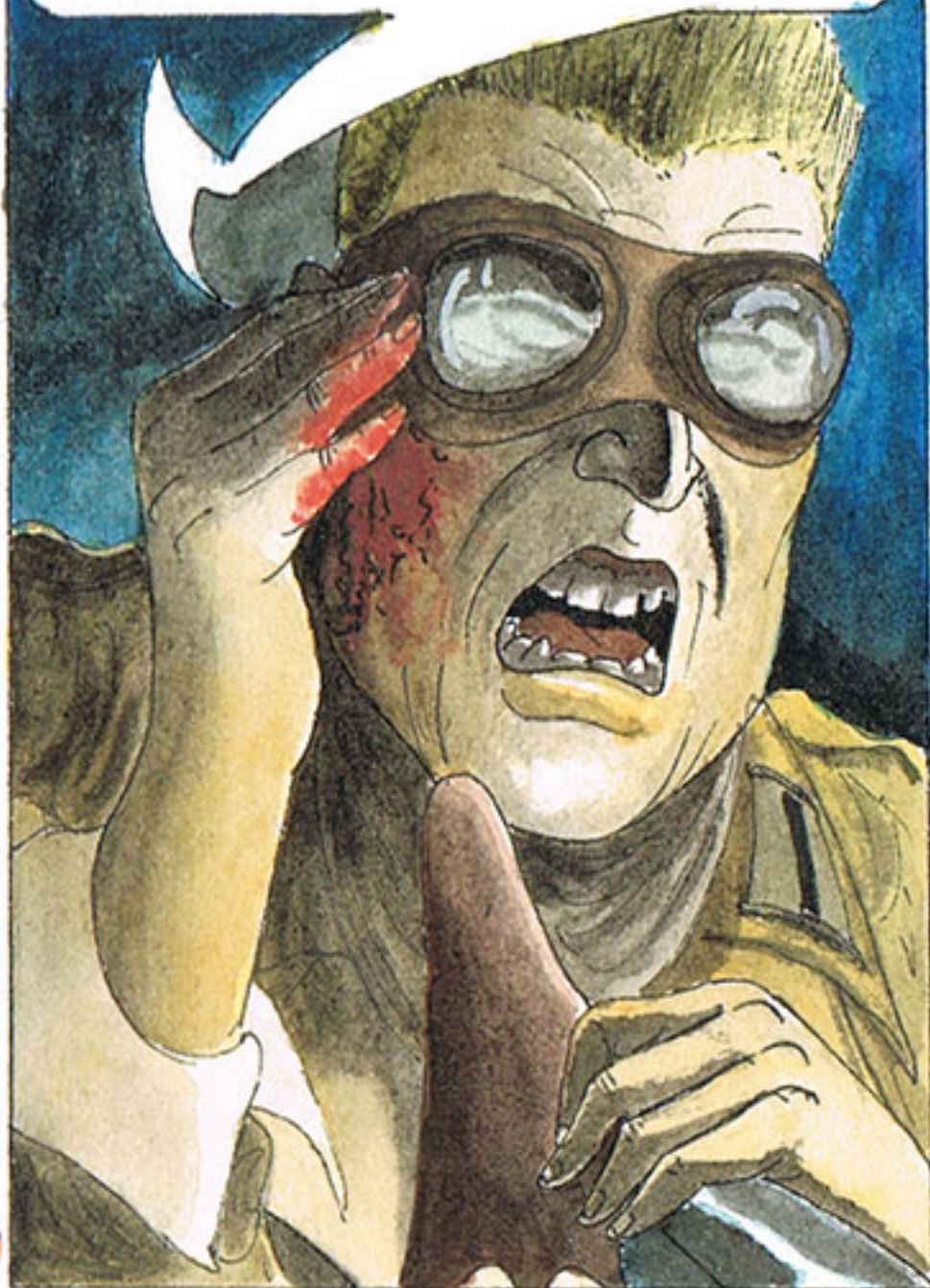
IGNORANDO LA ORDEN DE ROHN, POCHO ACCIONÓ LA MG-34 DE LA CÚPULA DE NUESTRA TORRETA.

¡¡¡JA JA JA!!! ¡¡PROBAD LA REGADERA DEL DIABLO!!

ASTON

LAS RISAS CESAN...

MI... ¡MI OREJAAAA! ¡AHHH!

¡ME HABÉIS ROZADO LA OREJA!
¡MALDITOS PERROS!
¡OS VOY A MATAR!

¡POCHOOO! ¡ESTE TIPO SIEMPRE IGUAL!

¡AAAAHHH!!

¡HA IDO HACIA ELLOS! ¡PERO AL MENOS SE HA APARTADO DE LA LÍNEA DE TIRO!

BRATTTT

POCHO DESAPARECIÓ EN LA NOCHE. LOS DISPAROS CESARON AL POCO RATO Y SÓLO QUEDÓ EL ASOLADOR VIENTO DEL DESIERTO.

AMANECIÓ...

¡ARRIBA, IDIOTAS! ¿A QUIÉN LE TOCABA ESTAR DE GUARDIA?
¡¡¡TODOS DURMIENDO!!!

SALIMOS A LA CÁLIDA LUZ DE LA MAÑANA. LA TORMENTA HABÍA ALTERADO EL PAISAJE. NO ERA LA ÚNICA NOVEDAD...

¡NO ESPERÉIS QUE YO LIMPIE TODO ESTO!

¡SANTO CIELO! ¡MIRAD!

GASTON

EL ENORME BOMBARDERO BRITÁNICO AVRO LANCASTER, PERDIDO EN LA TORMENTA, SE HABÍA POSADO A APENAS 50 METROS DE NOSOTROS. POCHO APARECIÓ SUBIDO A SU LOMO, LLAMÁNDONOS.

¡INCREÍBLE! ¡UNOS POCOS METROS MÁS Y SE NOS LLEVA POR DELANTE!

ES COMO UN VIEJO PECIO ENCALLADO. ¡VEAMOS SI HAY BOTÍN!

¡HEEEYYY! ¡HAY ALGUNOS CADÁVERES! CREO QUE LOS DEMÁS HUYERON. ¡AUN QUEDAN ANILLOS Y ALGÚN RELOJ DE ORO!

VIMOS EN NOMBRE "ÍCARO" PINTADO EN UN COSTADO DEL FUSELAJE. HABÍA QUE SER MUY OSADO PARA DESAFIAR AL DESTINO BAUTIZANDO A UNA MÁQUINA VOLADORA COMO AL CÉLEBRE MITO GRIEGO...

OYE, ROHN, ¿VOLVISTE A VER A LA FRANCESA?

OS LO CONTARÉ LA PRÓXIMA VEZ QUE TENGAMOS AVERÍA, ¿OK?

BRRRRATT!
¡¡QUIÉN DISPARA AHORA!!

¡ES POCHO OTRA VEZ!

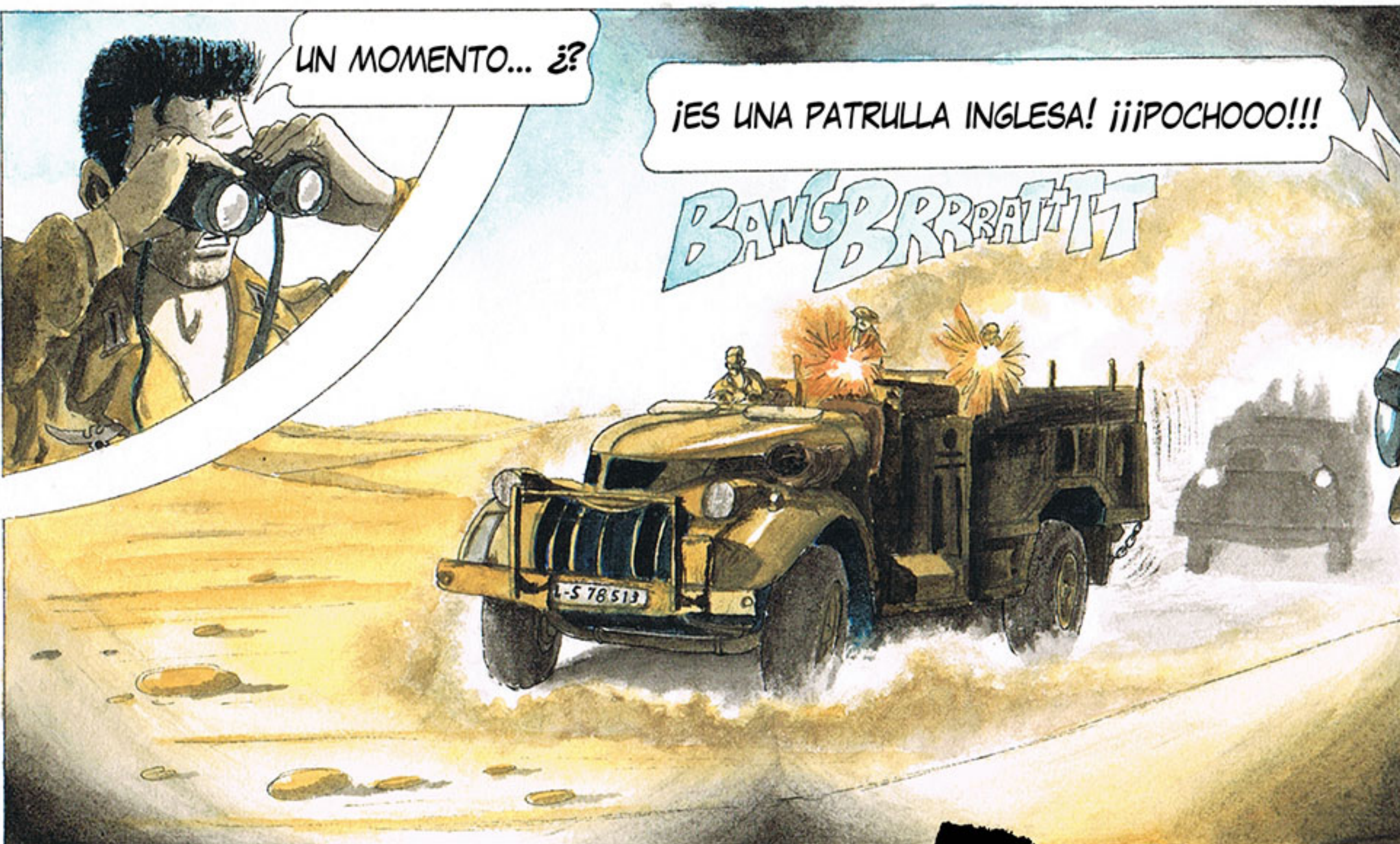
¡NOS SALVAMOS! ¡AHÍ VIENE EL EQUIPO DE REPARACIONES! ¡HAN OÍDO MIS DISPAROS DE AVISO!

UN MOMENTO... ¿?

¡ES UNA PATRULLA INGLESA! ¡¡¡POCHOOO!!!

BANG BRRRRATT!

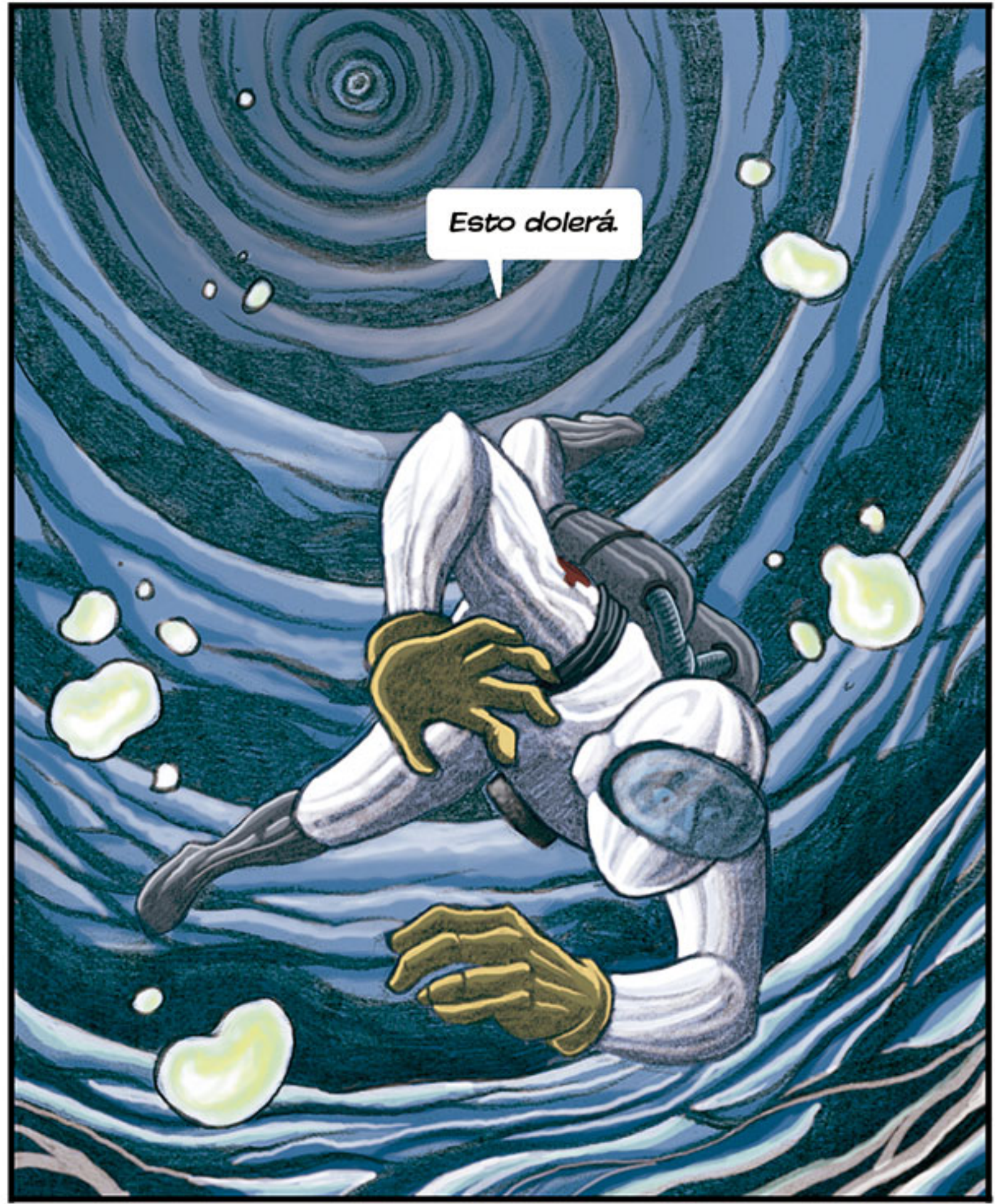

LA MAYOR DE LAS DUDAS NOS ASALTÓ EN ESE MOMENTO: ¿LE DISPARÁBAMOS A POCHO AHORA O MÁS TARDE..?

THE BODY (II)

por carles esquembre

¿Ya está? ¿No hay más supervivientes? Hagamos un recuento y organicemos los grupos. Es muy importante mantener la calma y el orden si queremos salir.

Un momento, ¿qué significa eso de "si queremos salir"? Es evidente que este desastre ha sido un error externo.

Es verdad! Que lo solucionen desde Fuera, nosotros no deberíamos movernos de aquí.

Le estoy dando mil vueltas y no entiendo qué ha podido ocurrir. Lo siento mucho, me considero responsable de todo esto.

No podemos culparnos, nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo.

Se suponía que el estómago iba a estar controlado. ¿Y qué me decís de la pérdida de comunicación exterior?.

Ya os he dicho que esta misión me ha parecido una farsa desde el principio.

Bueno ¿y ahora qué?

Supongo que no tardarán en enviar un pelotón de rescate. Sin comunicación con el exterior no podemos solicitar la extracción. Lo primero que tenemos que hacer es ir hasta los alveolos y repostar oxígeno para tenerlo como reservas.

Respecto a nuestros tres hombres atrapados en el estómago... Dudo que hayan sobrevivido al vómito.

Lo conseguimos, estamos en el intestino delgado.

Esto no tiene sentido, aquí no hay alimentos y sin embargo la secreción de bilis es constante.

¿No se os ha ocurrido pensar que esos enormes bultos en el estómago pueden tener una relación con este extraño funcionamiento digestivo? Es lo más lógico.

No tengo ni idea pero de todas formas no vamos a quedarnos aquí para averiguar lo que pasa.

A partir de ahora nosotros somos el alimento a digerir.

¿Alguien ha leído el informe de enfermedades? Además del estómago estos pulmones no tienen un aspecto normal. Es extraño que no hayan mandado una misión aquí.

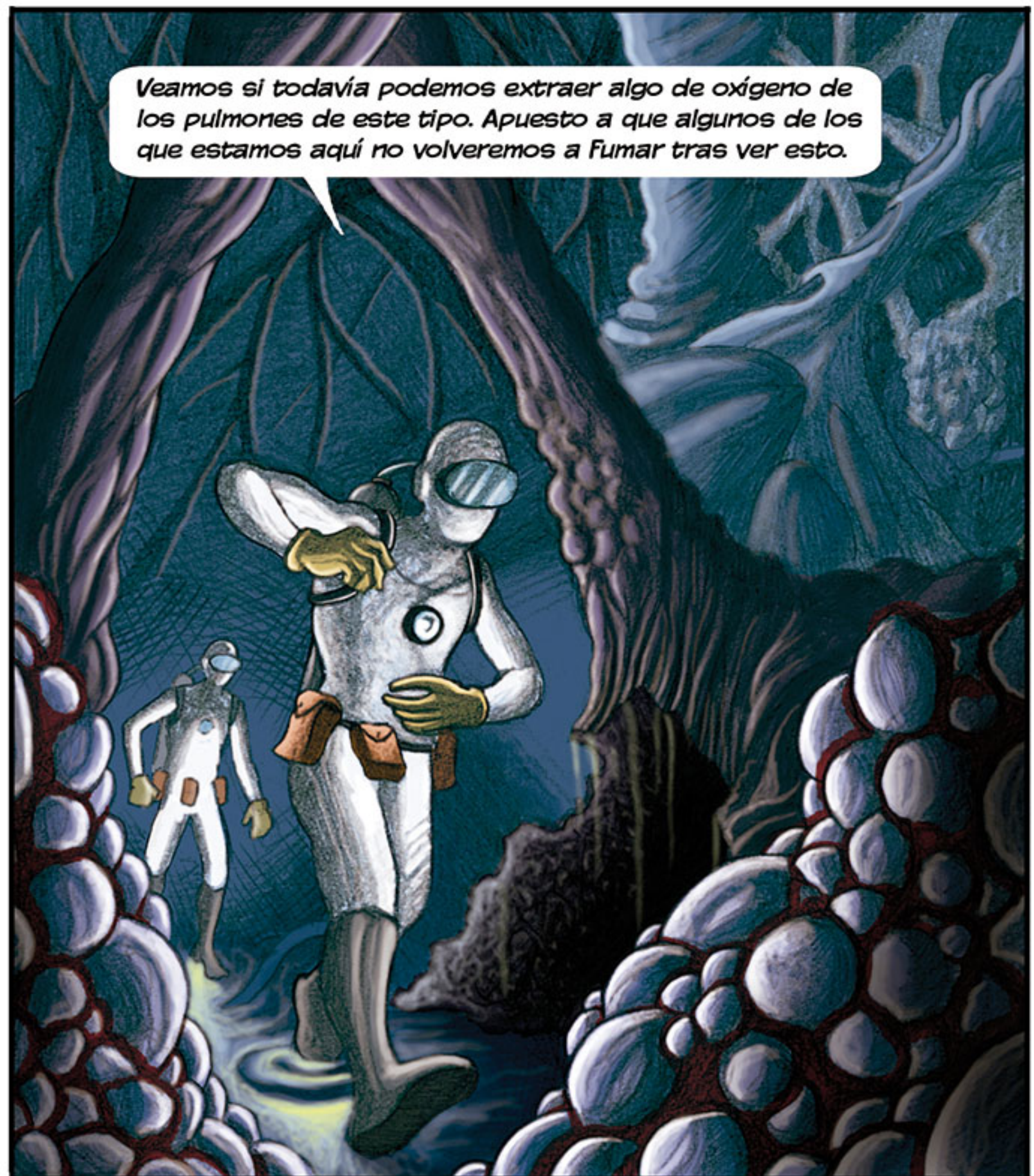
Yo diría Fumador... durante quince o veinte años tal vez.

Pared alveolar parcialmente destruida. No hay duda, se trata de un enfisema.

Veamos si todavía podemos extraer algo de oxígeno de los pulmones de este tipo. Apuesto a que algunos de los que estamos aquí no volveremos a Fumar tras ver esto.

Disfrutemos un poco del paisaje.

Un momento por favor. ¿queréis explicarme por donde demonios vamos a salir de aquí?

No hay tiempo para explicaciones, todavía nos queda mucho intestino por recorrer, no podemos quedarnos a esperar un rescate.

Nuestros trajes están empezando a disolverse. Si estos ácidos corrosivos llegan a nuestra piel se acabó todo.

Tienes razón. Pero salir a través del recto es una opción sin precedentes. No sabemos si es posible.

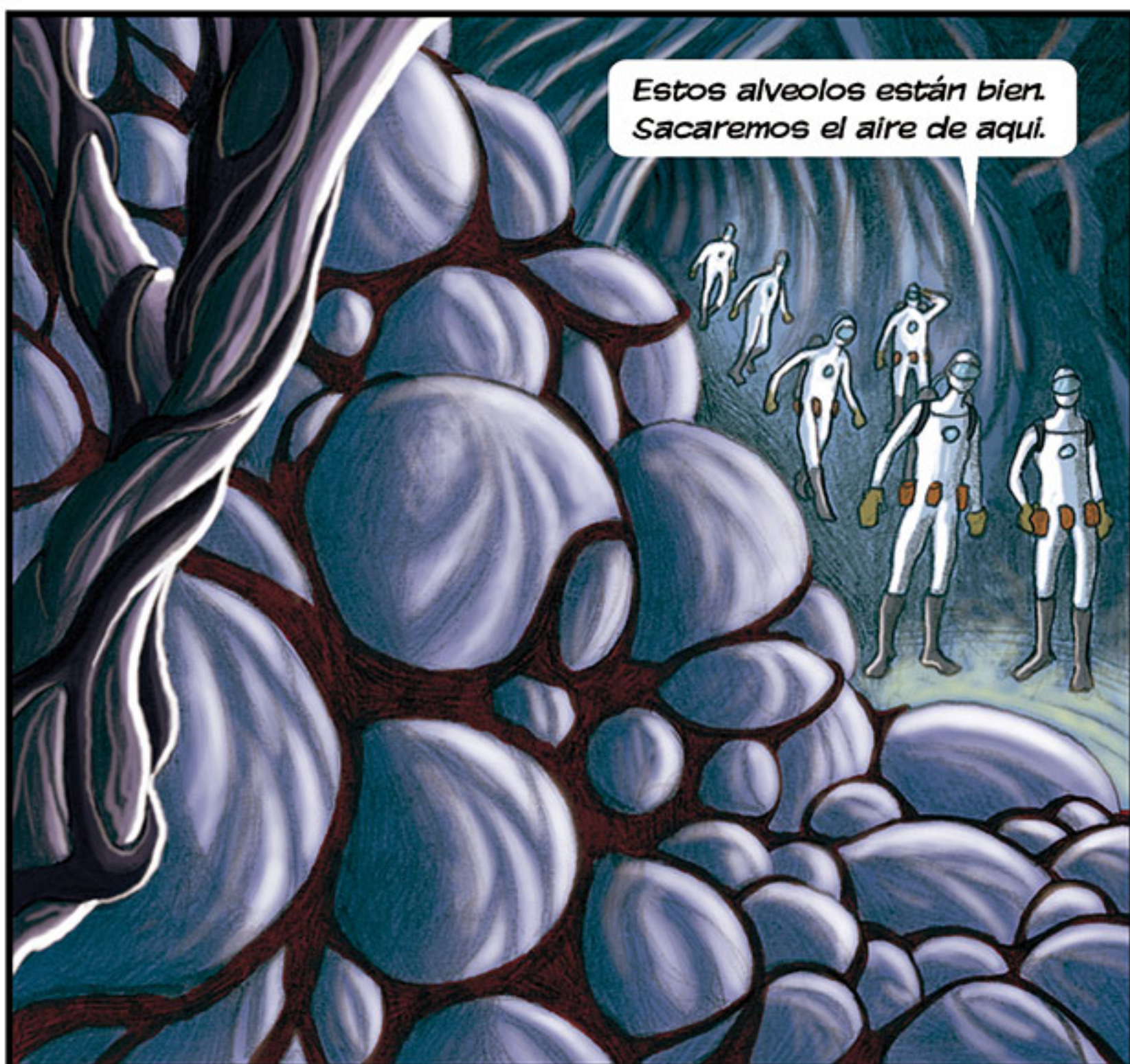
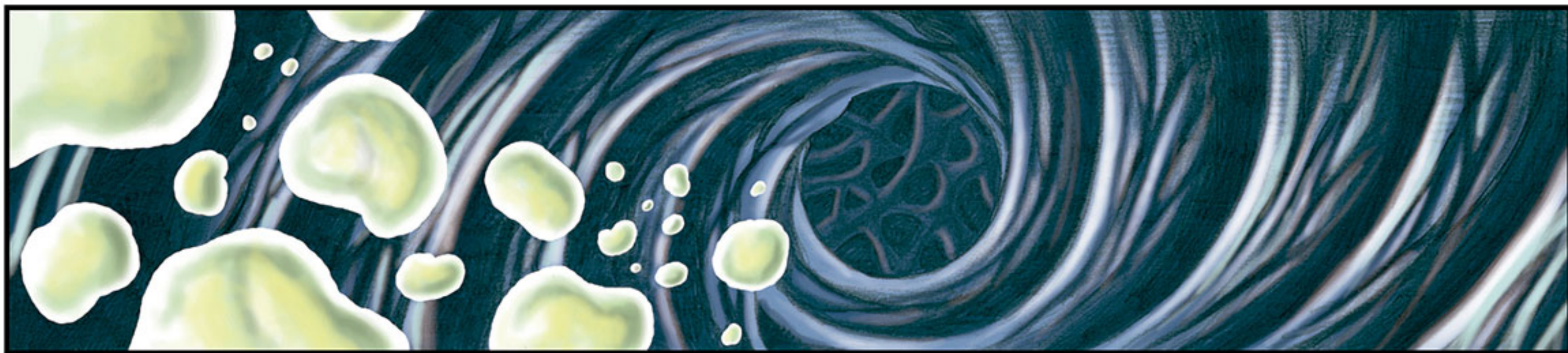

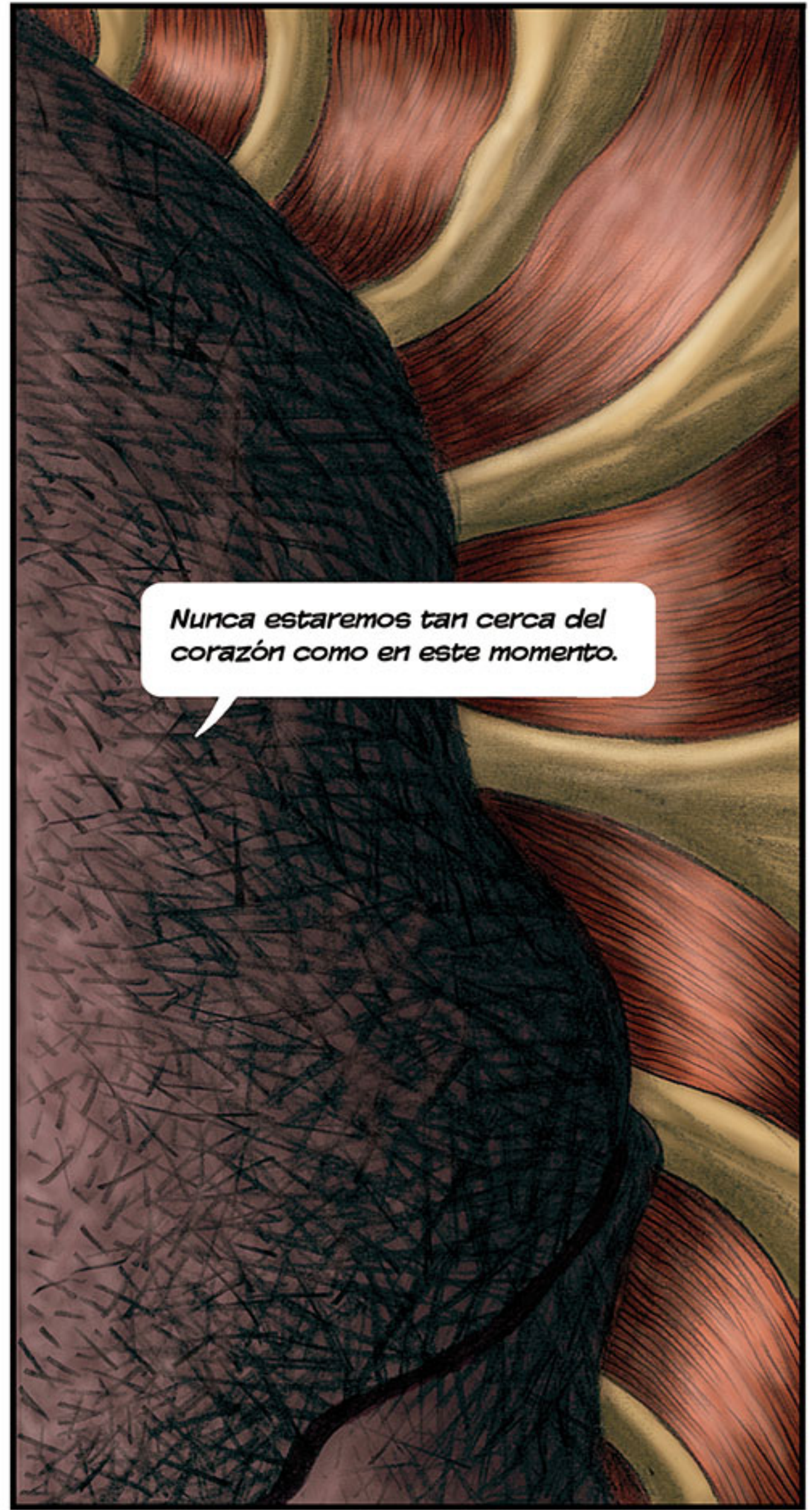
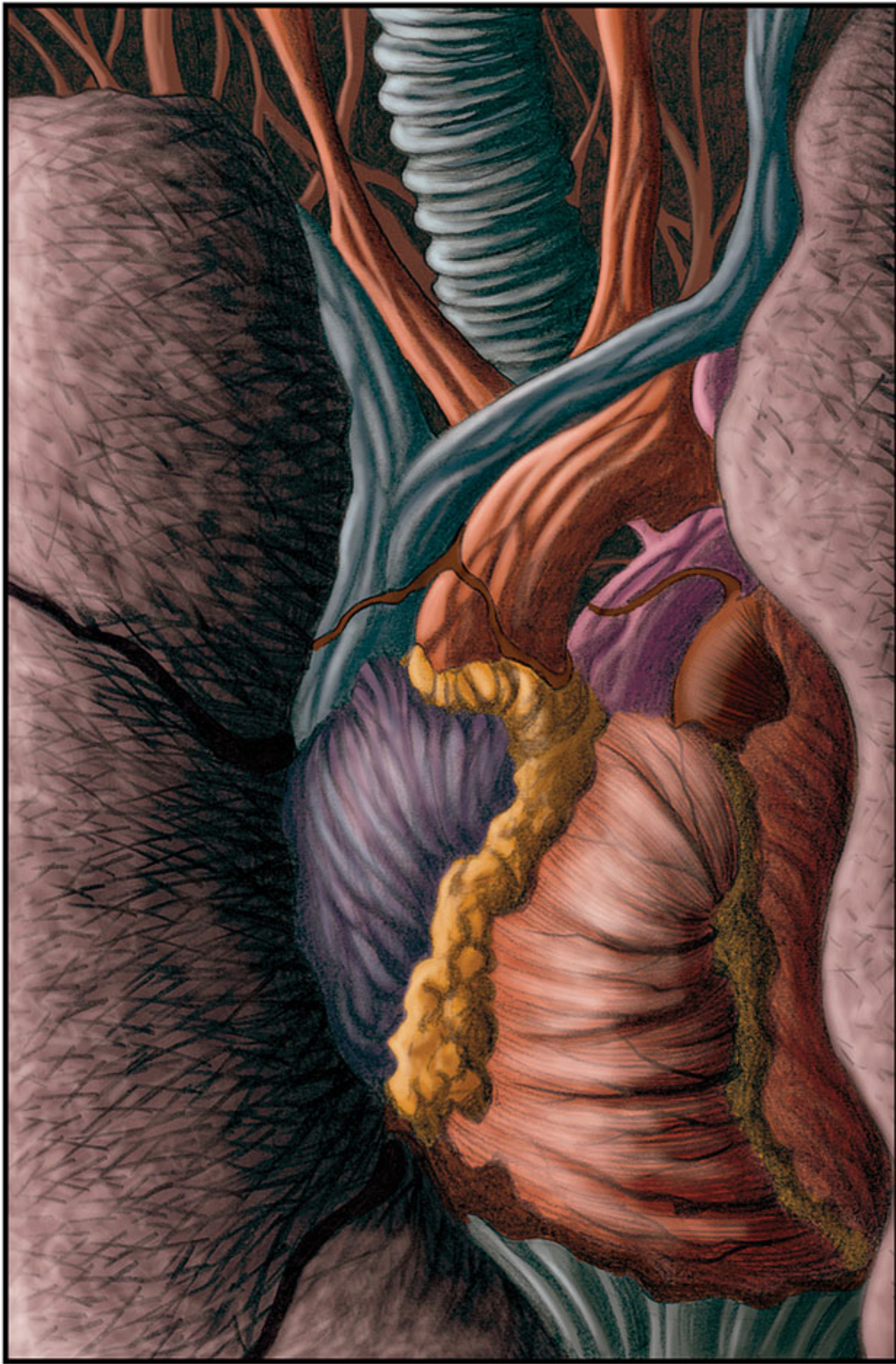
No hay alternativas. Es nuestra única vía de escape.

Está bien, deberíamos intentar comunicarlo a los supervivientes del campamento base.

Olvídate del campamento. Allí no quedará nadie vivo. Con suerte habrán podido llegar a los pulmones...

Esta zona está llena de heridas.

Es como si alguien estuviera comiéndose los intestinos.

... desde dentro

Son demasiados, no podemos seguir por este camino.

¿Este camino dices? Estamos en el intestino delgado, no en una carretera con varias salidas y bifurcaciones.

Tengo una idea.

Olvídalo, no podemos cortar a estos parásitos con los bisturís. Date prisa porque parece que quieren probar un nuevo menú.

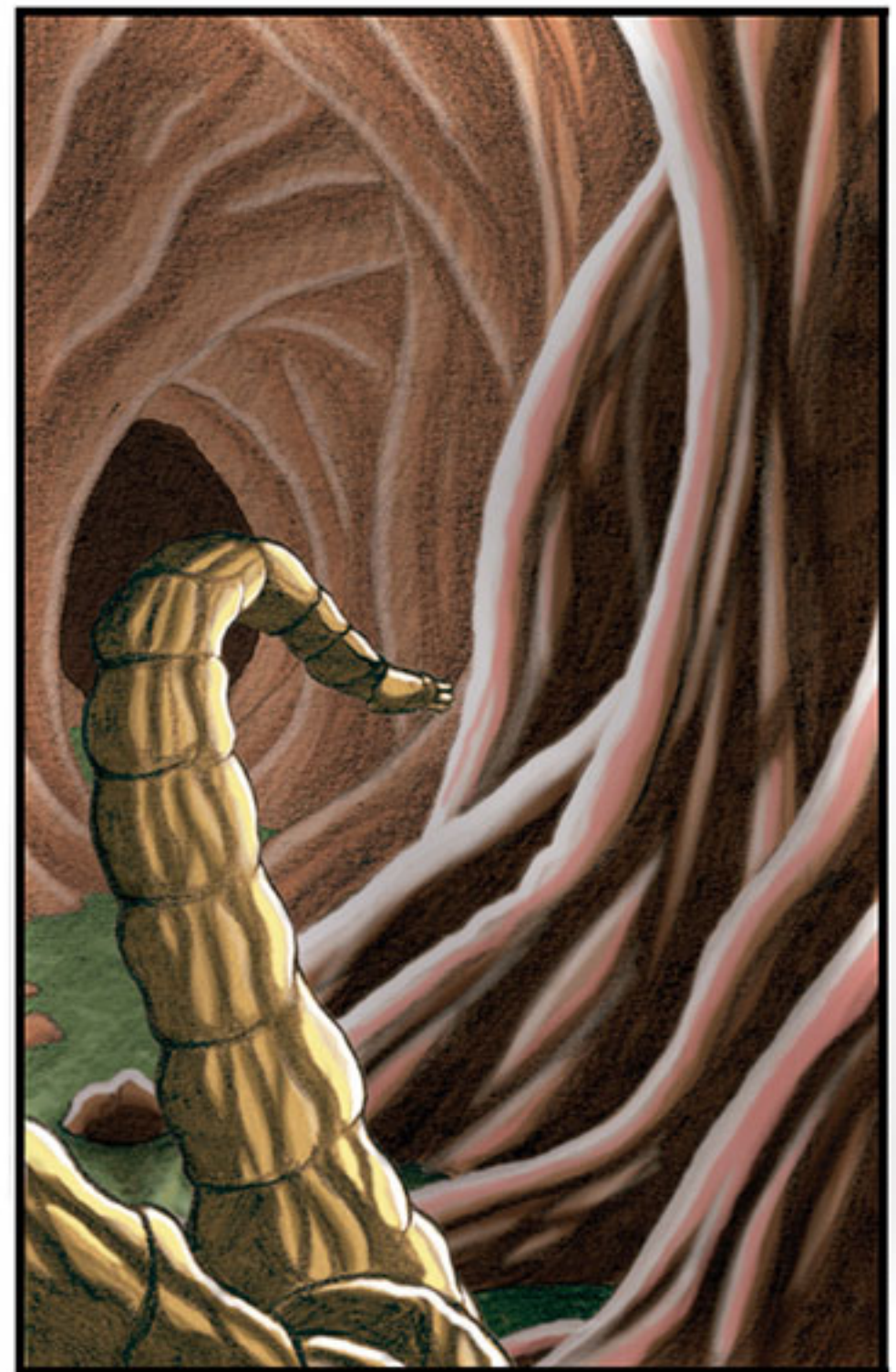
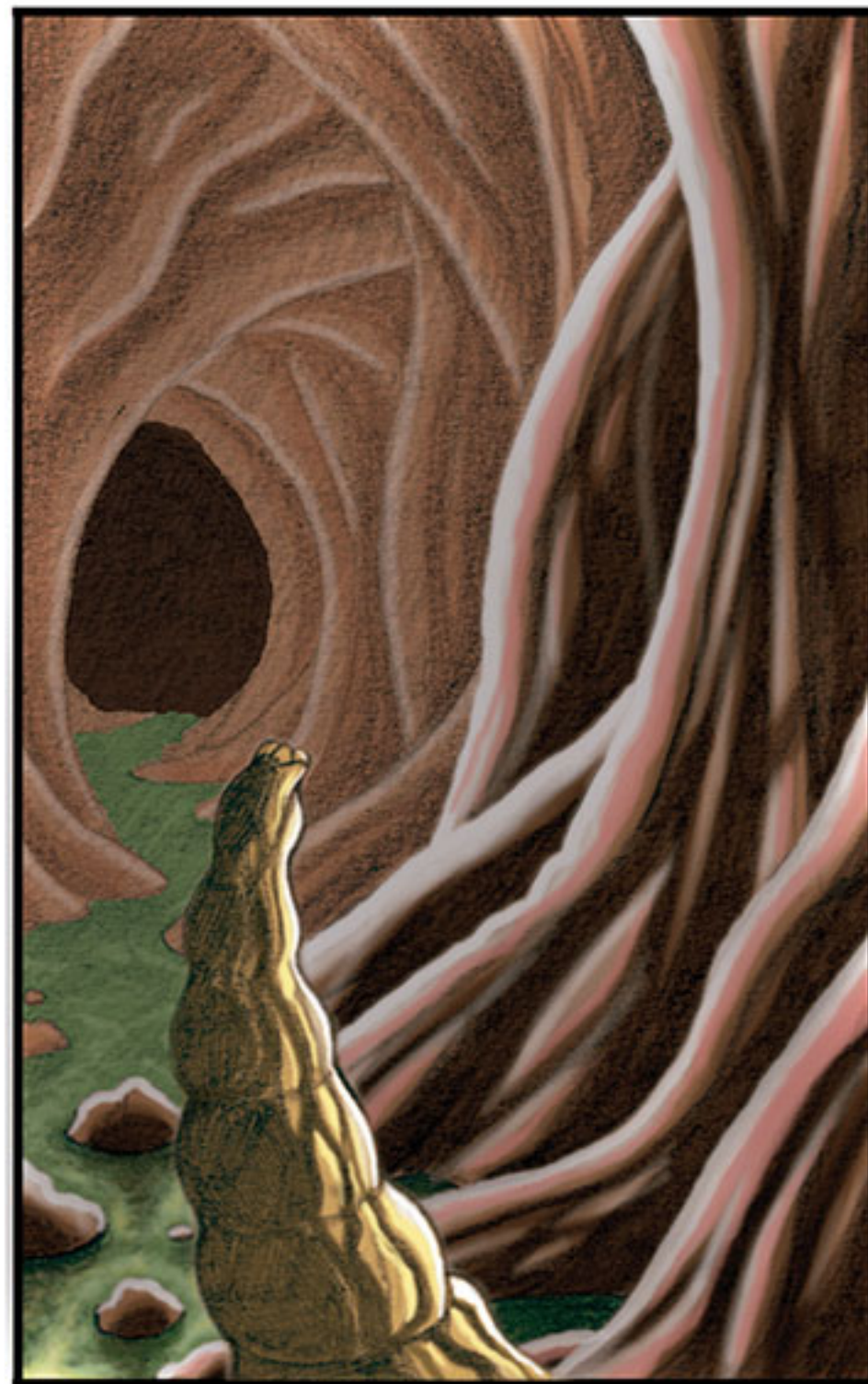
Detrás de esta pared intestinal debe estar muy cerca el colon sigmoide. Digamos que es un atajo...

¿Pero qué estás haciendo? Vas a provocar una hemorragia incurable, el paciente morirá.

No será agradable, lo sé. Nos abriremos paso con los bisturís a través del tejido adiposo hasta encontrar la pared del intestino grueso.

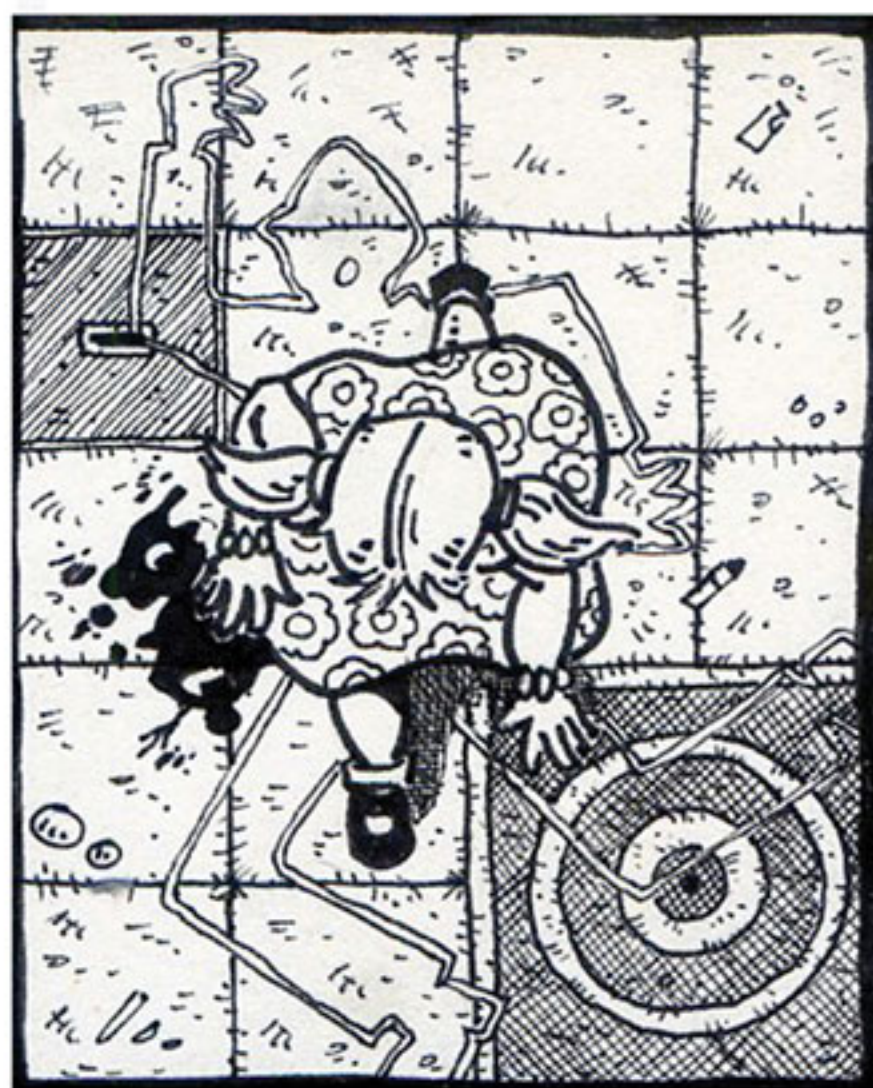
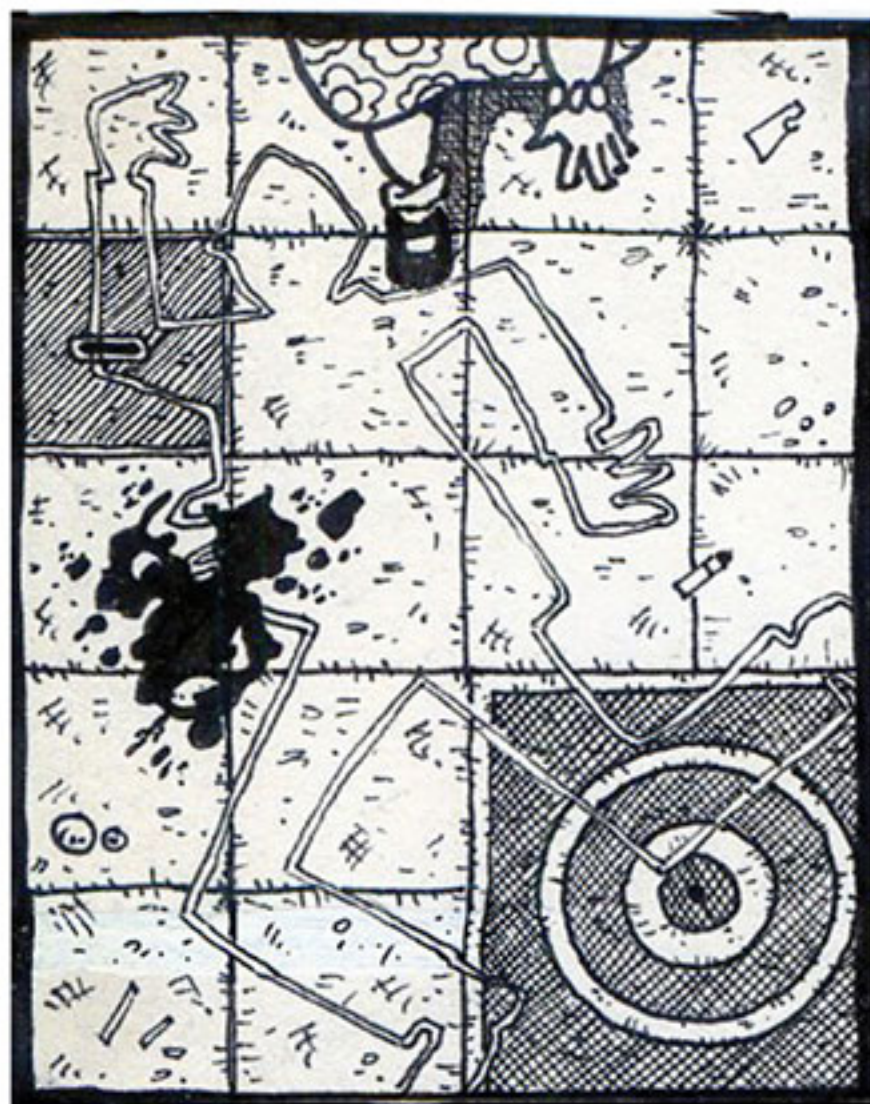

continuará...

'Exégesis' se enorgullece de presentar la primera ronda de ilustraciones mandadas por los lectores y colaboradores de la revista a su concurso de **haikus visuales**.

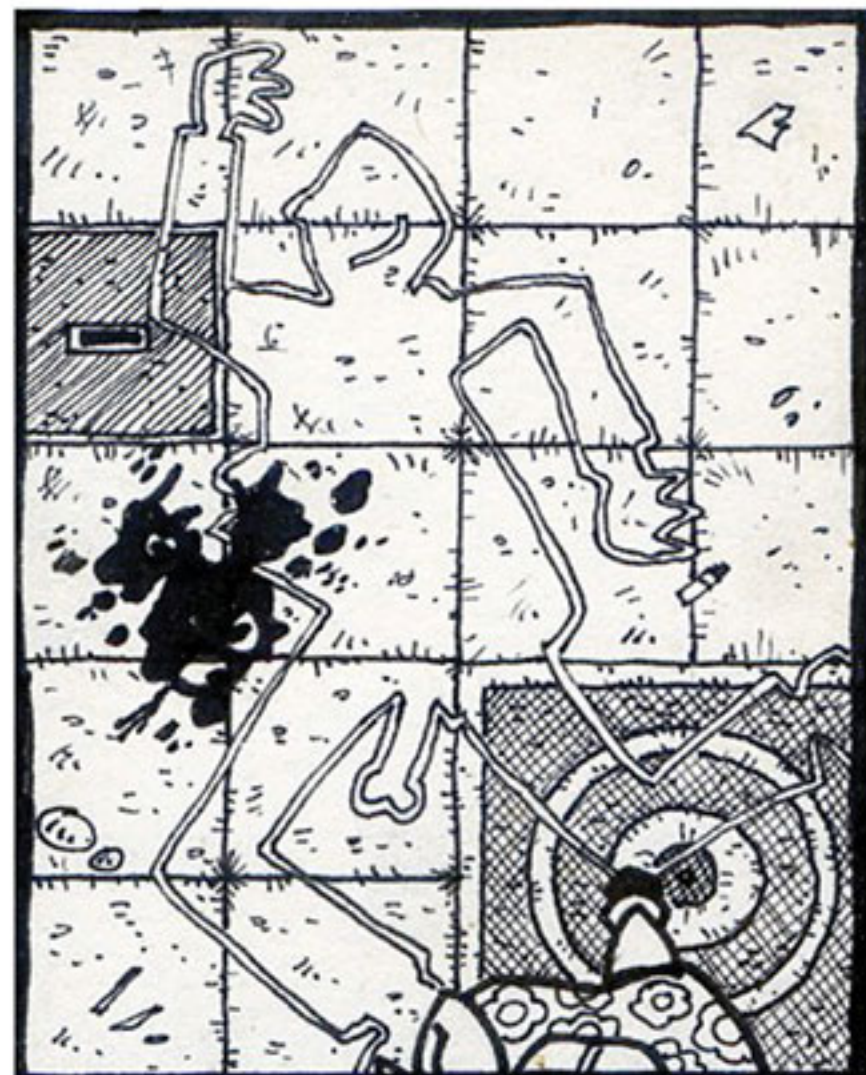
EPITAFIO

HOY
HA
MUERTO
EL
AMIGO
JOHN.

Y
NADIE
RECUERDA
CUANTO
LE
GUSTABA

MIRARLES
A LAS
NIÑAS
LAS
BRAGUITAS.

franki

* Dónde habré metido el lápiz *

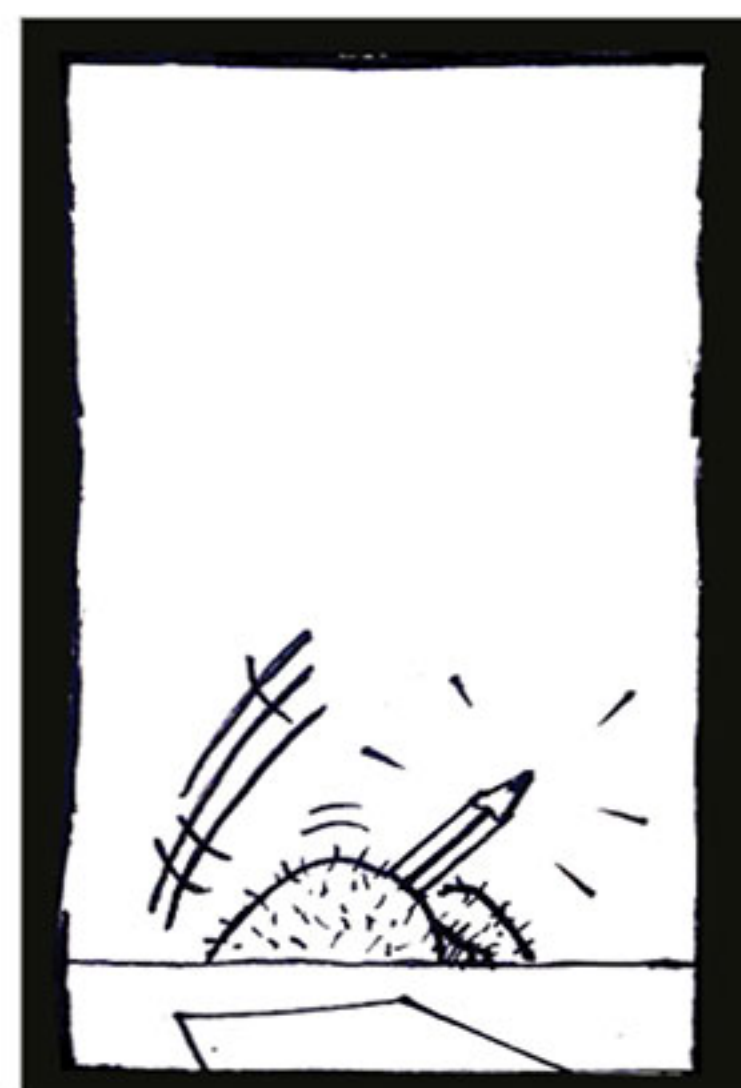

YA LO
DECÍA
MI MADRE.

UN DÍA
DE ESTOS
PERDERÁS
LA CABEZA.

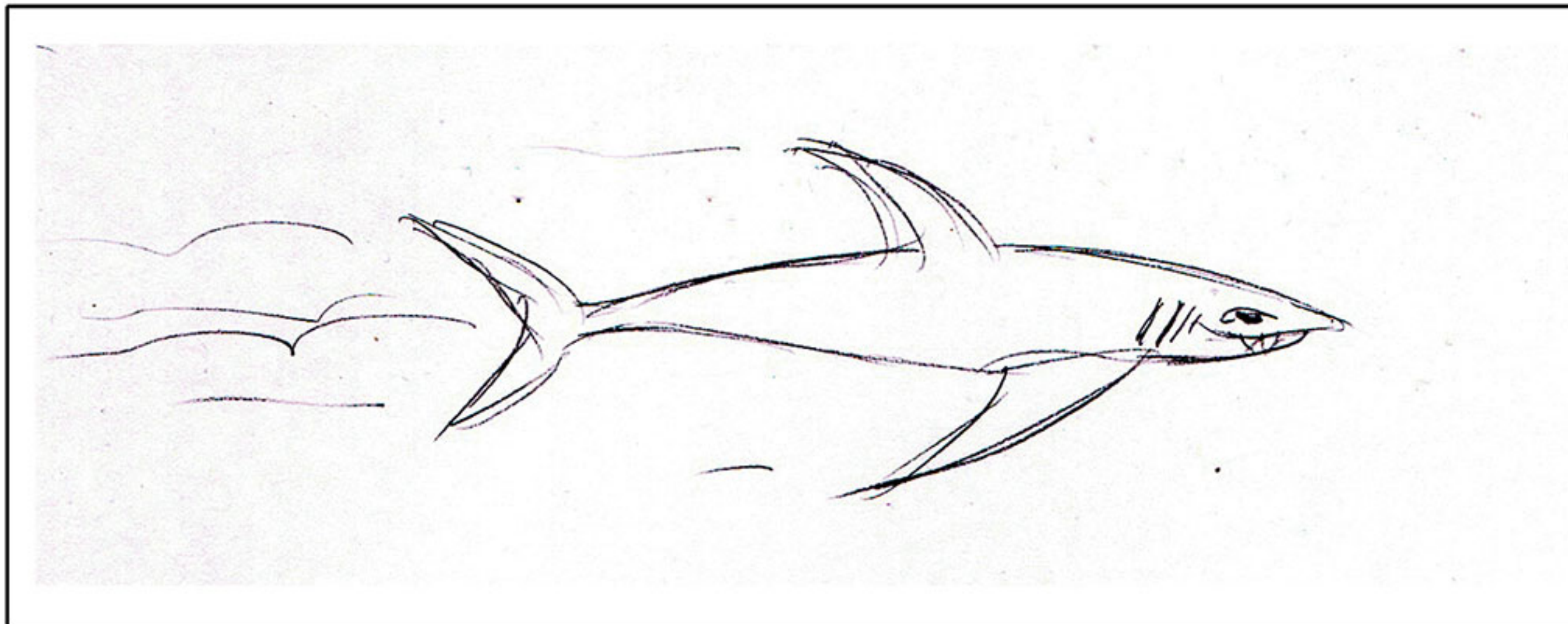

¿Y POR
EL SUELO?
TAMPOCO,
NADA.

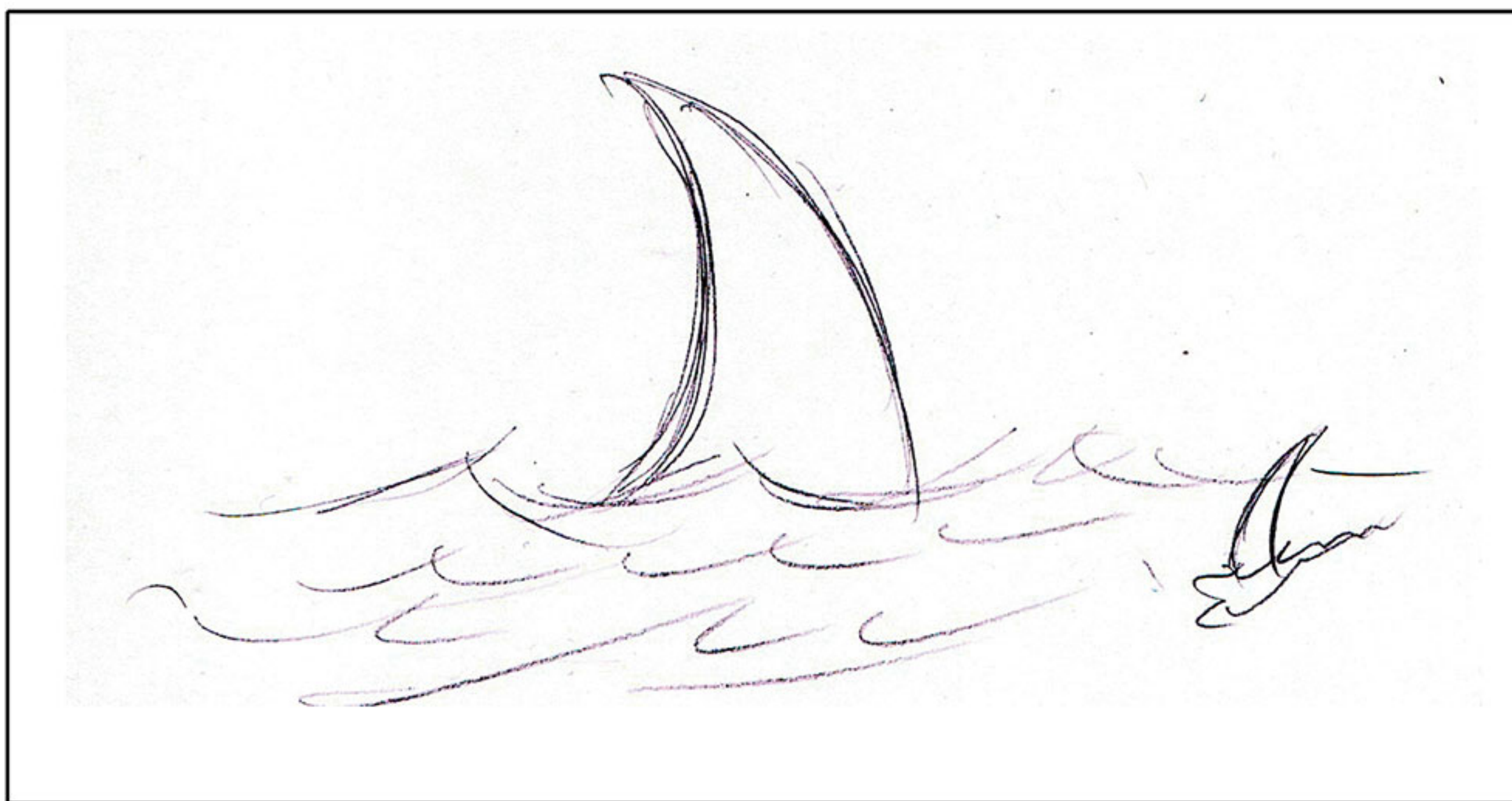

franki

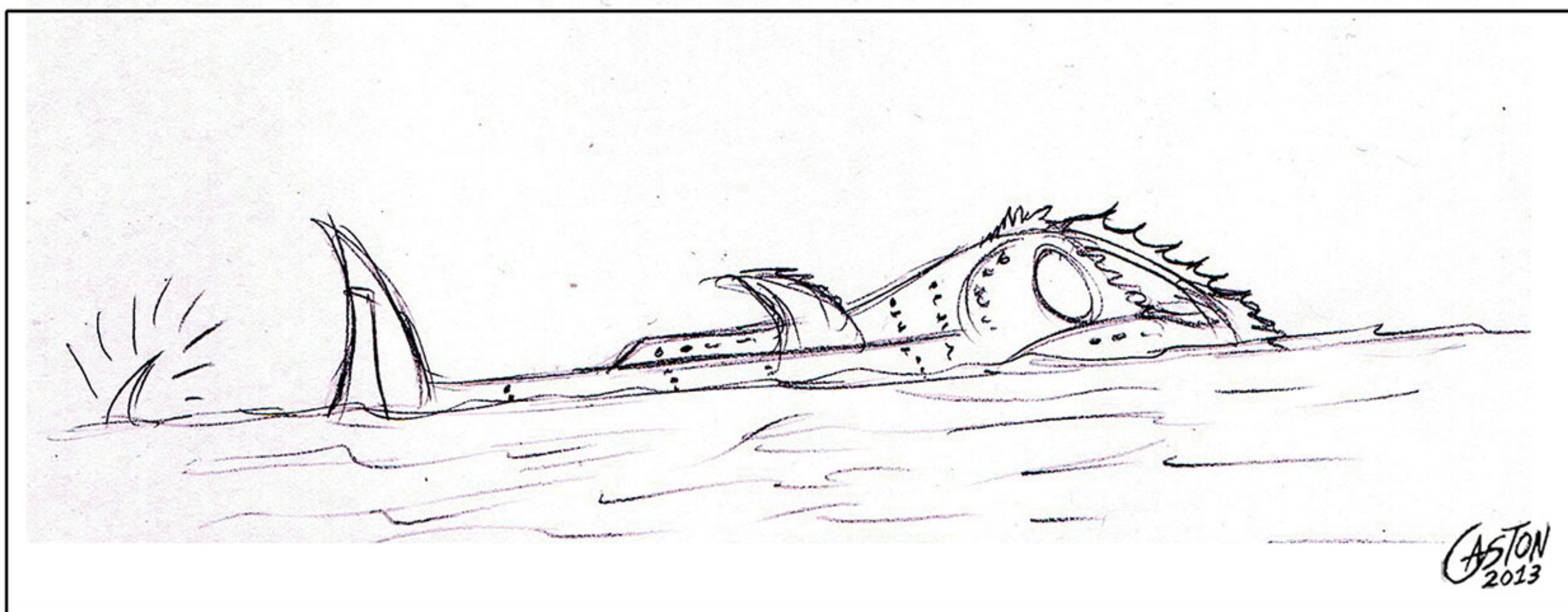
EL GRAN BLANCO NADA SIENDO EL REY.

OTRA ENORME ALETA EMERGE.

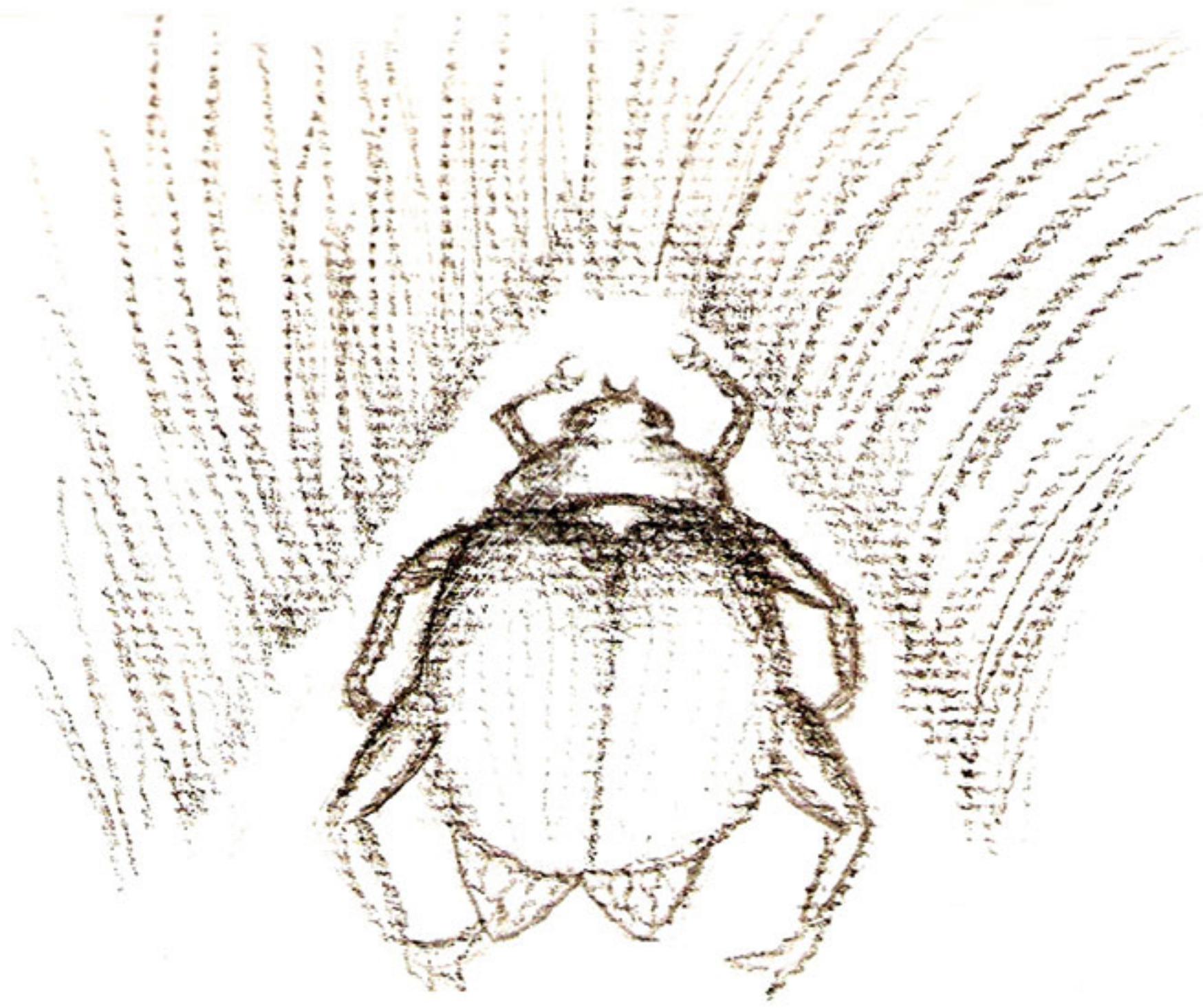

UN NAUTILO DE HIERRO LE DESTRONA.

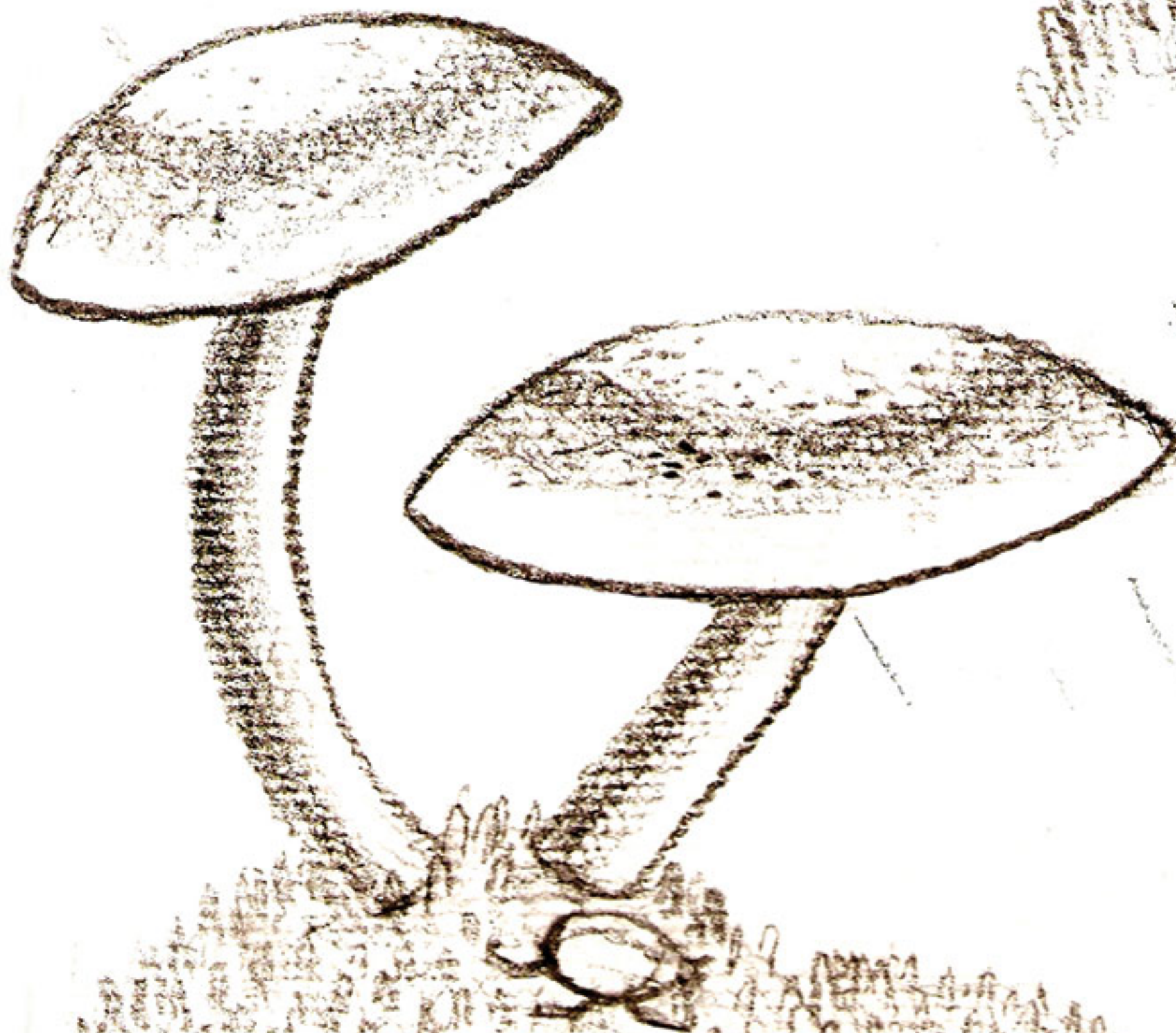
ASTON
2013

martino

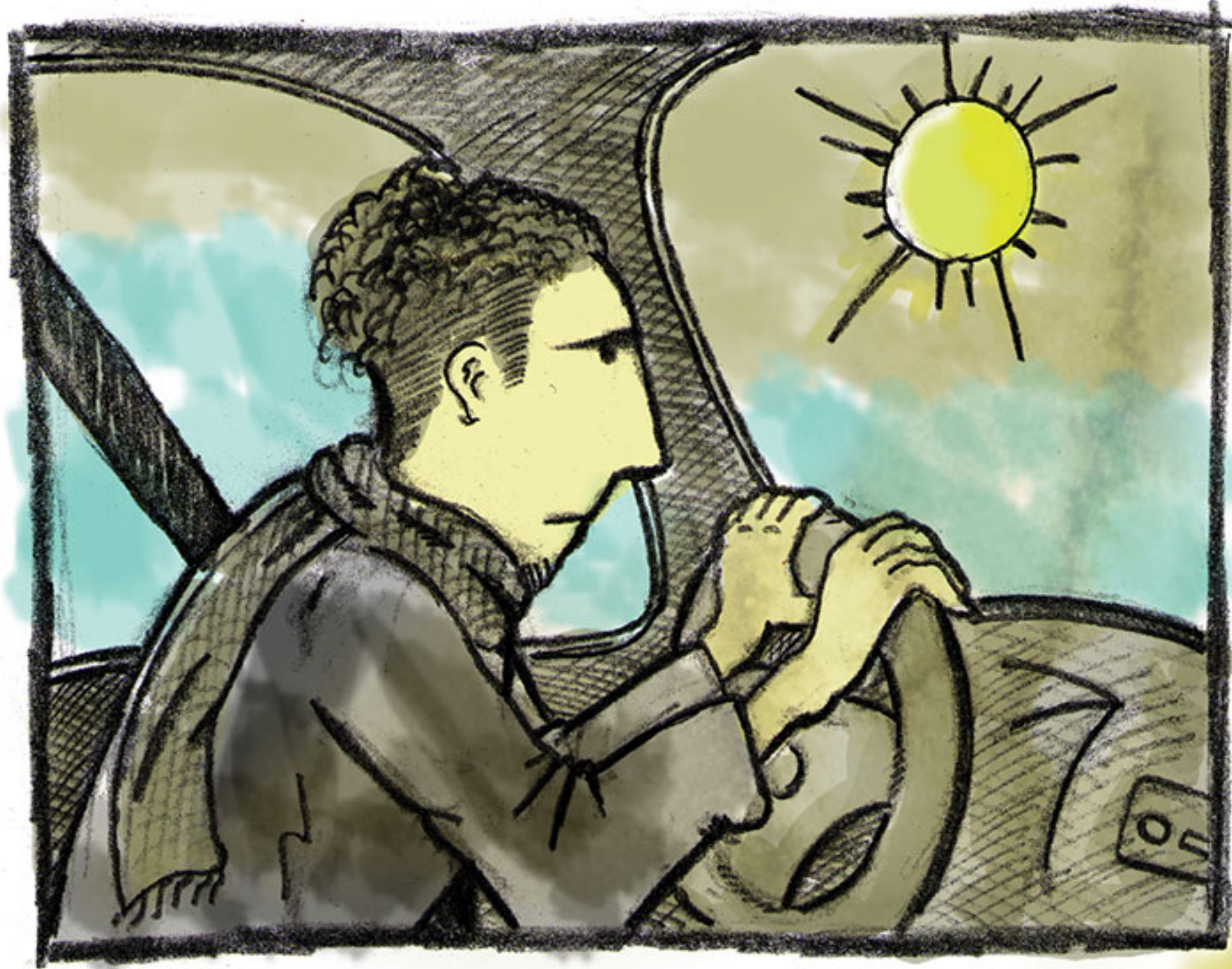

*Presuroso va el joven
Sanjuán*

*Su instinto le advierte
acelerando su andar*

*Sobre la adversidad logra
triunfar*

La ruta está muy solitaria.

Soy un tipo afortunado...

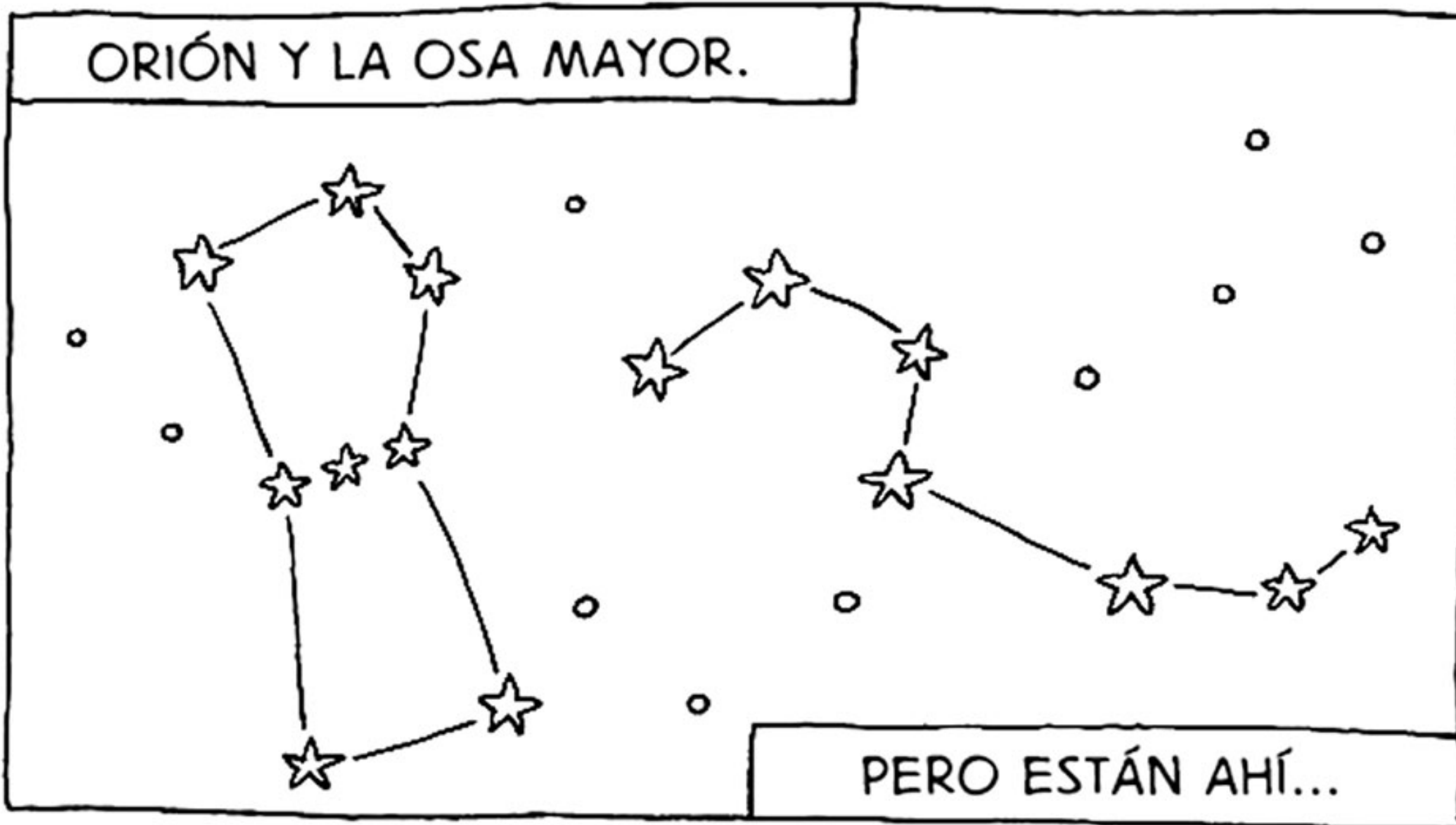
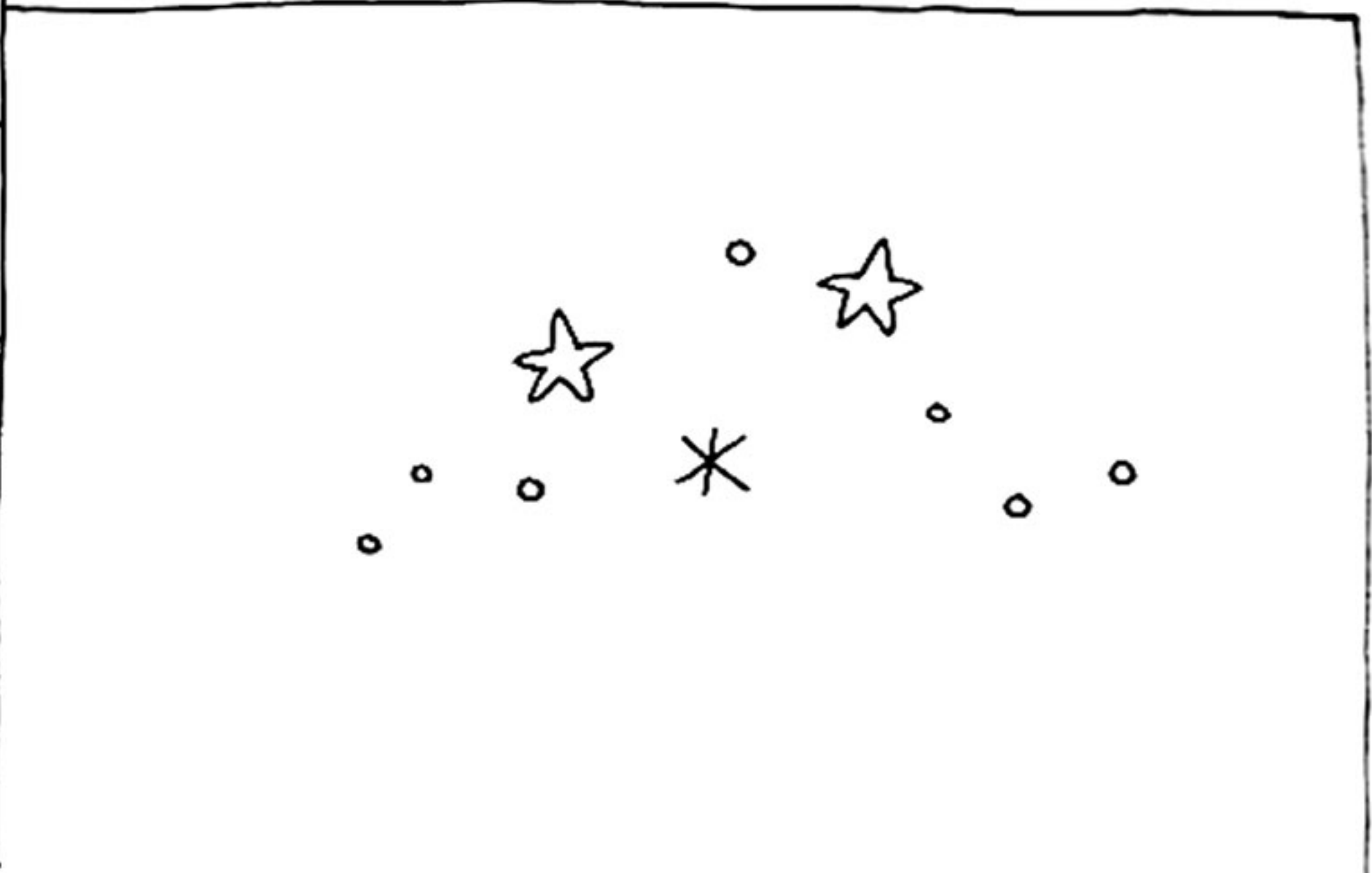

Tengo compañía.

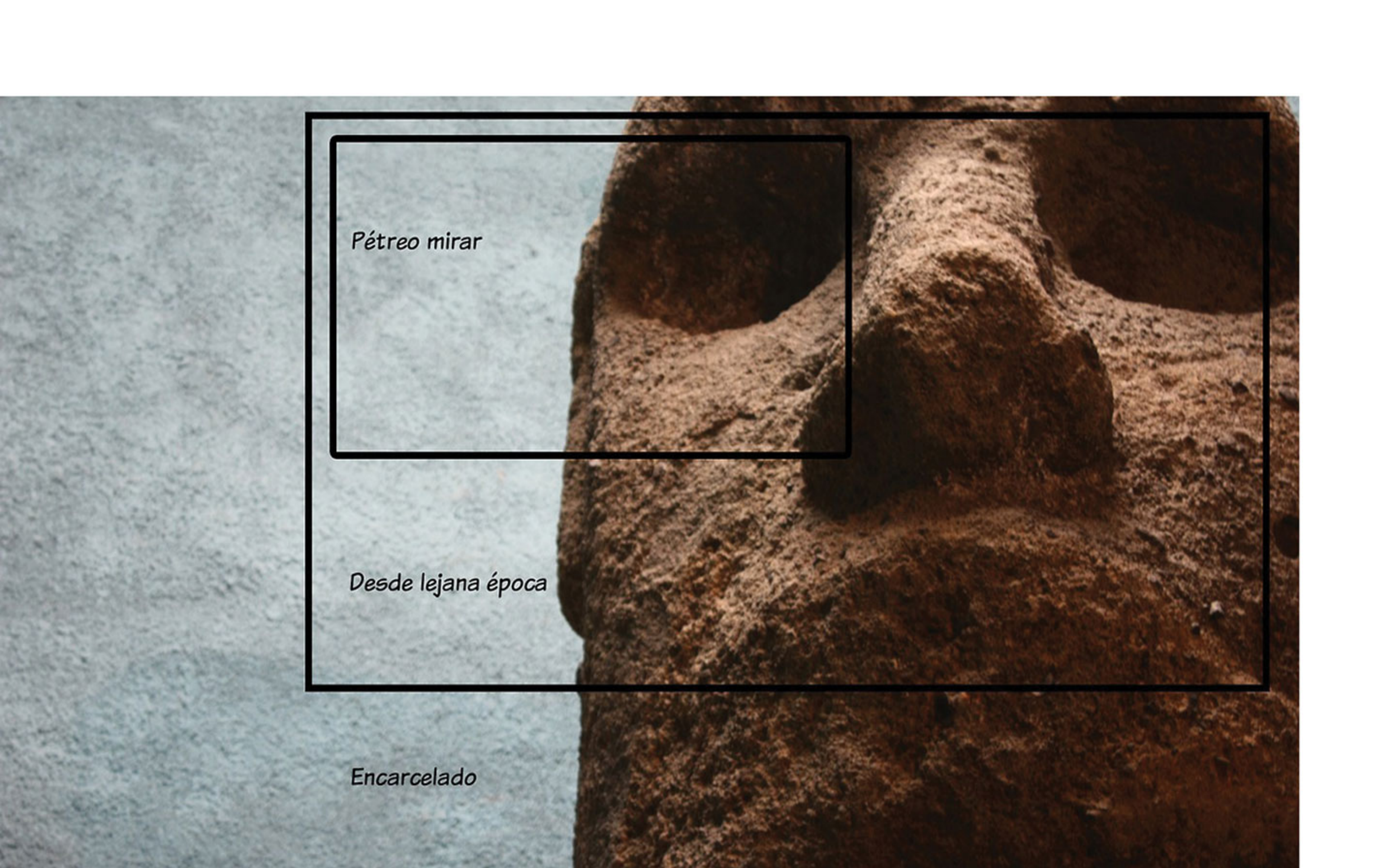

simud

★ ★ ★ Las que Todos conocen ★

john porcellino

Pétreo mirar

Desde lejana época

Encarcelado

valerian

EXÉGESIS

nuevos tiempos.
nuevos retos.
nueva ilusión.

nueva
EXÉGESIS

visita nuestro Facebook en:
www.facebook.com/groups/revistaexegesis/

SERIE DE ACUARELAS

por franki

Cuando me planteo realizar una acuarela siempre tengo en cuenta dos cosas: Por un lado, lo que más me preocupa es transmitir de manera más o menos sutil un mensaje que produzca en el espectador una reacción, algo que le haga reflexionar. Esto siempre me ha obsesionado mucho. Por otro lado, en lo personal, convertir las dificultades que plantea la ilustración en una provechosa experiencia es también algo que me reconforta enormemente.

visualizando rimas

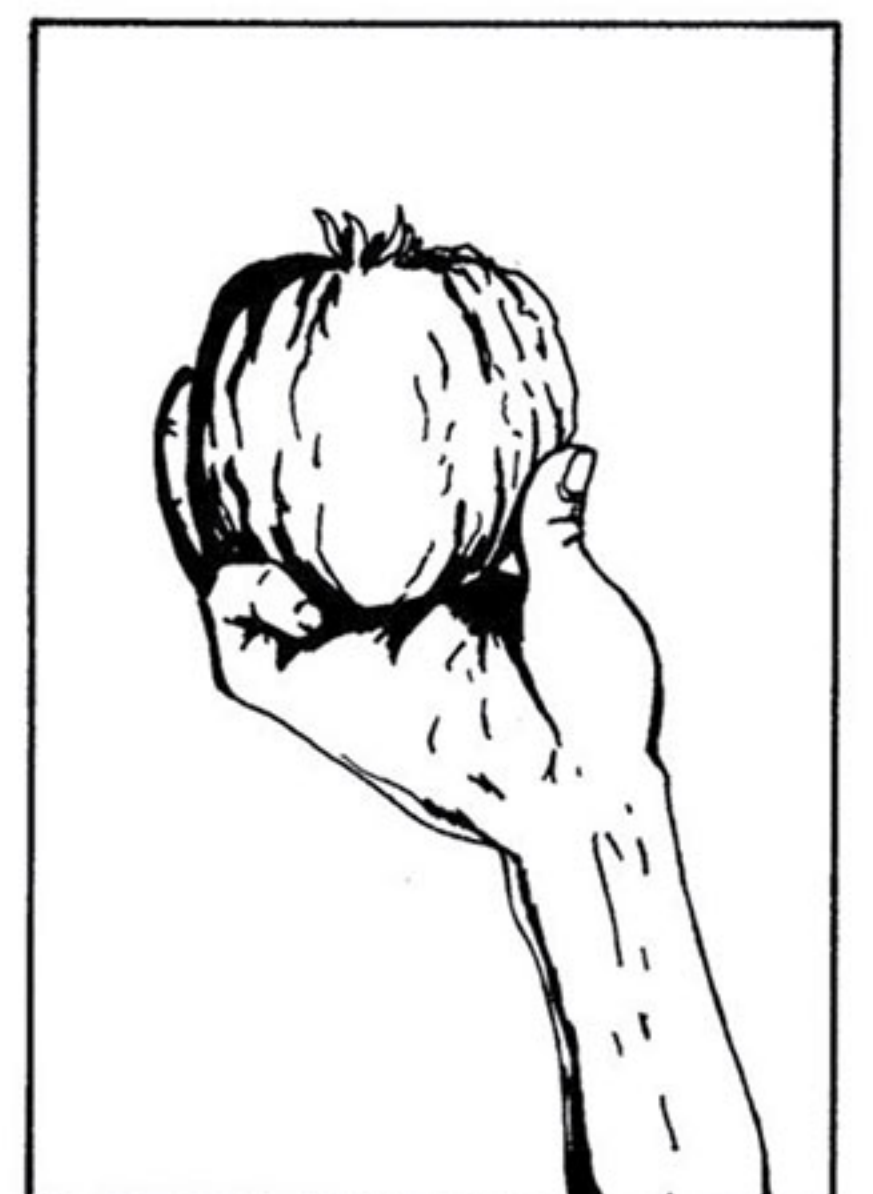
Como ya saben, he estado desarrollando la teoría de que las imágenes secuenciales pueden ser realmente consideradas un lenguaje como tal, un lenguaje visual que emerge en conjunción con texto escrito en el caso concreto de los cómics. En este artículo voy a alejarme un poco de la pesada teoría para revisar algunas formas posibles que permiten llevar las ideas propias de un lenguaje visual a la práctica.

No todos los elementos de la esfera verbal pueden aplicarse en la visual. Por ejemplo, sería muy difícil (aunque no imposible) tener homófonos visuales (palabras que suenan iguales pero con diferente sentido). Así y todo, un área que parece accesible es la de la rima.

Como casi todo el mundo sabe, la rima ocurre cuando el sonido de una palabra se corresponde con el sonido de otra palabra o palabras: es el caso de 'mariposa' y 'hermosa', o de 'perro', 'berro' y 'cerro', o de 'manga' y 'tanga', por poner ejemplos al azar.

Aunque seguramente produzca un efecto distinto, hipotéticamente podríamos decir que la rima en el dominio visual también establece una correspondencia entre dos partes visuales diferentes. Por supuesto, la forma gráfica puede hacer esto de incontables maneras. En una escala pequeña, la rima puede buscarse en el contenido de las viñetas. Para ilustrar con un ejemplo basta ver las imágenes de la primera secuencia, a la derecha: son casi idénticas, con una mínima variación entre ellas.

No se trata de la misma viñeta, pero esta mencionada variación es la justa para asociar el contenido de una y de otra. Básicamente,

esta correspondencia entre composición y contenido crea una rima visual. Las imágenes de la segunda secuencia muestran otro ejemplo.

Al contar una historia, la rima visual crea interesantes yuxtaposiciones de contenido, como en esas viñetas que reaparecen con mínimas variantes a lo largo de una historia. La rima visual también tiene otros muchos usos: uno de ellos puede ser facilitar una transición entre una escena y otra. Por ejemplo, al pasar de un aeropuerto a una oficina mostrando en viñetas sucesivas las imágenes de una turbina y de un ventilador.

La forma visual también permite un tipo de rima que la poesía oral no puede alcanzar. En este caso, la correspondencia se da a nivel de la página: por poner de nuevo un ejemplo gráfico que ilustre la situación, yo diría que las estructuras de las secuencias que se pueden observar encima de estas líneas 'riman' entre ellas, más allá de la rima puntual de algunos de sus elementos internos.

Por supuesto, para que esta correspondencia a gran escala funcione, el diagramado de viñetas debe ser lo suficientemente original como para llamar la atención y ser reconocido como tal. Por ejemplo, una tira de tres viñetas cuadradas o una grilla de seis viñetas por página no son lo suficientemente inesperadas como para ser reconocidas como rima.

Con el diagramado (y quizá también con el contenido visual) también es posible la rima reversible. En estos casos, la estructura de una página sería el reverso exacto de la otra. Esta técnica fue usada de modo notorio por Alan Moor en 'Watchmen', para remedar visualmente las características de un Test de Roschach. En teoría, la rima no es el más interesante de los temas, y podría entenderlo si alguno prefiriese desechar la idea ya de inicio por considerarla sencillamente superflua. Así y todo, es posible aplicar esta reflexión en una variedad de formas interesantes y divertidas, como las que ya discutimos. O podemos pedirle prestado el contexto a algunas formas de expresión verbal.

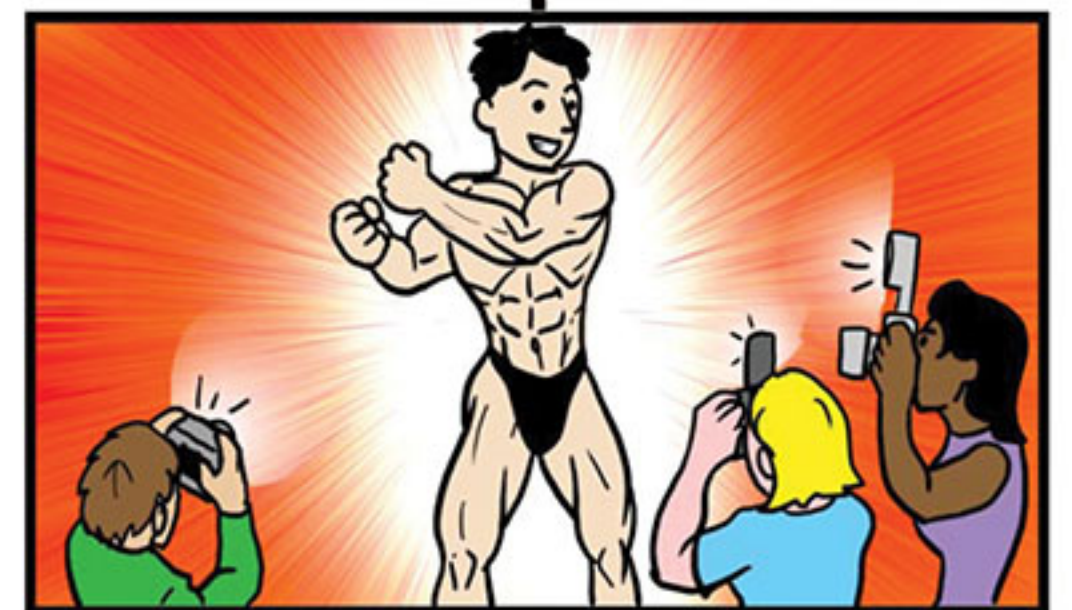
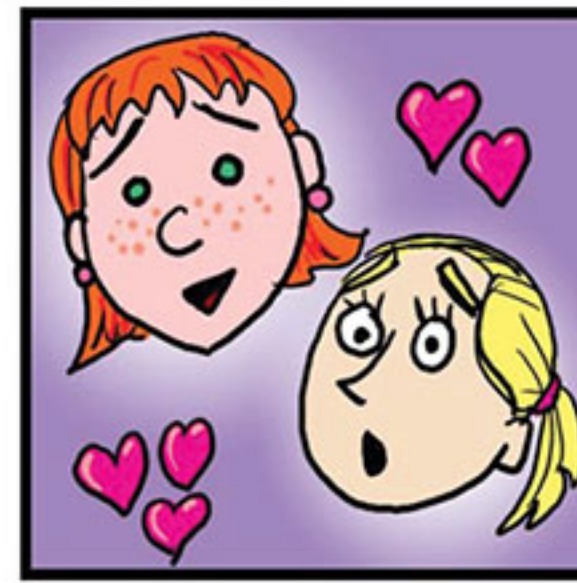
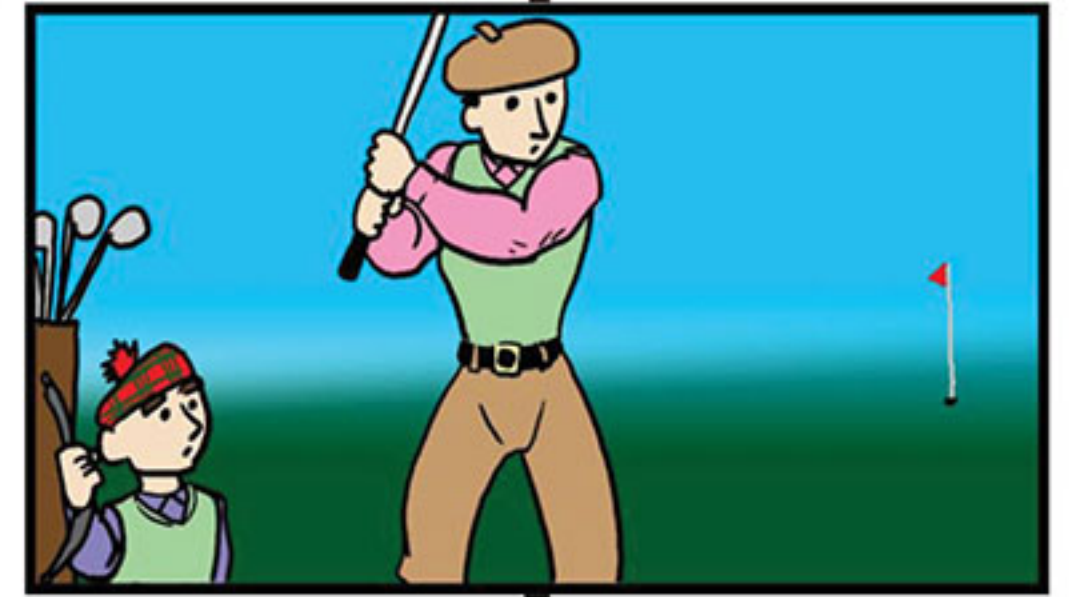
Naturalmente, cualquier tipo de rima carece de interés hasta que es utilizado siguiendo

algún tipo de patrón estructural. Raramente notamos cuando en el habla algunas palabras terminan rimando al azar, pero cuando estas palabras son organizadas de acuerdo con una estructura en particular, entonces la rima se vuelve evidente incluso para el menos avisado.

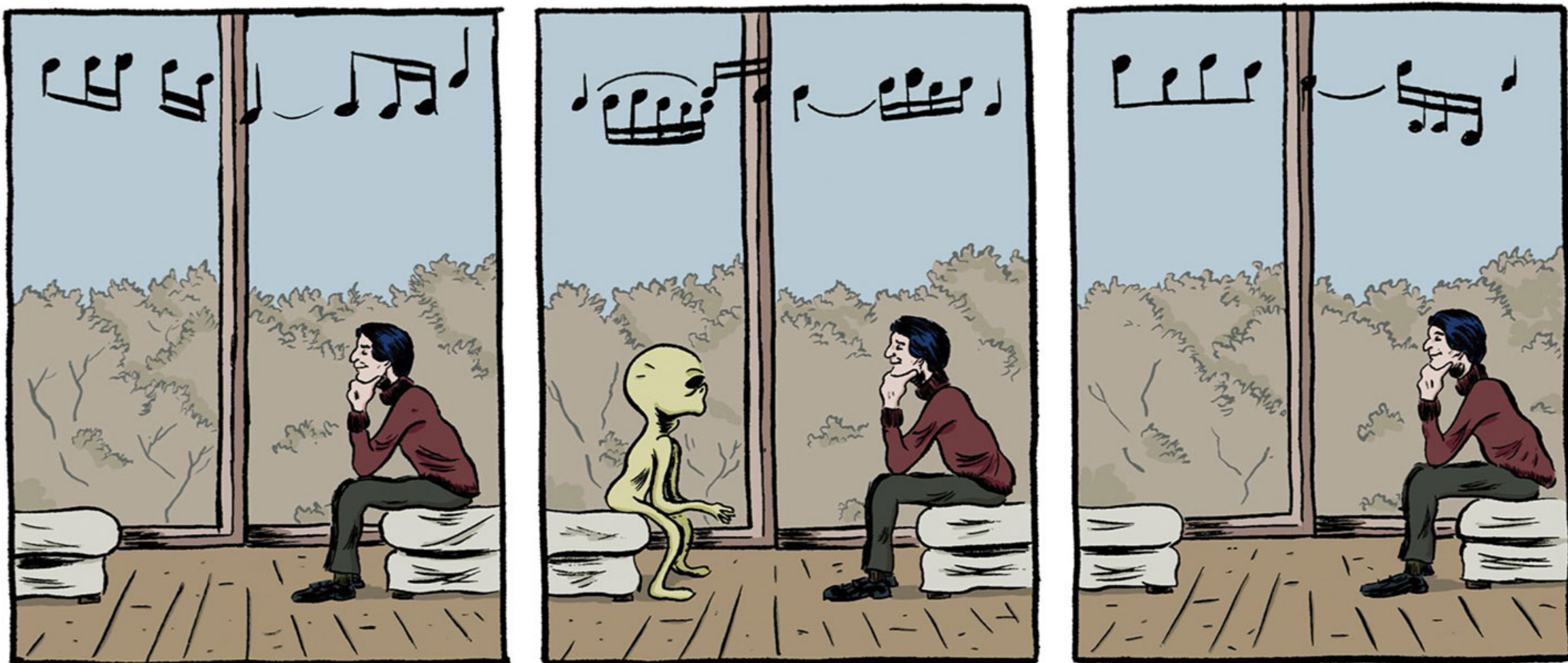
De hecho, la rima suele mantenerse a distancia en la prosa, pero para la poesía se convierte muchas veces en algo absolutamente fundamental. Ya desde un punto de vista personal, soy un gran admirador de la literatura poética, en especial de la poesía tradicional con reglas estructurales a seguir. A mi entender, demostrar las destrezas individuales trabajando con limitaciones es mucho más meritorio que simplemente se desechan o acomodan las palabras sobre la mar ha. Poder decir algo sustancial y a la vez apegarse a la estructura rítmica y métrica de un soneto, por ejemplo, demuestra cómo de afinadas están las intuiciones lingüísticas del autor.

Hasta donde sé, sin embargo, nadie ha establecido parámetros de este tipo para lo que podríamos llamar 'poesía del lenguaje visual'. Gente como Derik Badman ha llevado adelante algunos intentos de *haikus* y *pantoums* en un soporte visual, pero en ningún caso se han llegado a establecer convenciones fijas al respecto. Para mí, se trata de un terreno poco recorrido y fértil para la experimentación, que continuaré explorando en el próximo número.

Por ahora, y para dejar picando la pelota, les ofrezco un poema visual en uno de mis formatos favoritos (y los desafío que ustedes también hagan la prueba!). ¿Alguno se anima a adivinar qué es la imagen que preside la página?

la novela gráfica: un manifiesto post-campbell

La novela gráfica existe. Está ahí, en las estanterías, orgullosa de pertenecer a un medio de expresión artística acostumbrado a agachar la cabeza avergonzado ante las disciplinas 'mayores'. Existe, es. Nosotros, los autores, los teóricos, los críticos de cómic, no podemos discutir este punto, ni mucho menos negarlo.

No es una cuestión de preferencias ni de gustos, ni siquiera una cuestión semántica: la novela gráfica es cómic, nunca ha querido ser ninguna otra cosa, pero con ella llega una sensibilidad nueva. Una novedad. Una novella.

Eddie Campbell trazó en su 'Manifiesto de la novela gráfica' las directrices que identifican a un movimiento de naturaleza heterogénea, e inevitablemente partimos de él, aunque le discutiremos. Su declaración tiene un componente humorístico que no contemplaremos, aunque lo agradezcamos. Esta es nuestra novela gráfica: la que hemos construido nosotros mismos.

1.

La novela gráfica es cómic, es un movimiento que nace en los cómics, realizado por autores de cómics. Es hija de la tradición del cómic, así que no negará a sus mayores. Pero aceptará y le dará una sincera bienvenida a cualquier artista que no conozca nada de esta tradición previa y tenga algo que decir.

2.

Ahora bien, el novelista gráfico podrá renunciar a mirar atrás cuando así lo desee, es más, tendrá que hacerlo ir-

remediablemente. En otras ocasiones, por el contrario, podrá mirar muy atrás para tomar impulso hacia delante.

3.

Las dudas sobre los formatos deben quedar definitivamente despejadas. Ya no hay lugar para hablar del número de páginas o la dureza de las tapas del volumen. Se acabó la discusión: la novela gráfica tendrá la forma que el novelista gráfico desee. El autor de cómic no estará limitado por ningún número de páginas, ni por dimensiones, formatos estándares, blanco y negro, bitonos o color. Podrá elegir lo que quiera según le convenga en cada cómic. Podrá hacer 500, 1000, 50, 20 o 3 páginas, si es lo que necesita para su cómic.

4.

El novelista gráfico podrá dibujar lo que quiera y como quiera. La calidad de su trabajo será resultante del esfuerzo que vuelque en su obra y nada más. Los conceptos tradicionales del buen dibujo serán, por fin, enterrados. Si por el contrario el autor quiere dibujar bien porque es lo que su obra necesita, lo hará como el mejor de los 'grandes maestros clásicos'. Nadie le dirá cómo debe dibujar, para algo el que dibuja es él.

5.

Si el novelista gráfico decide publicar su obra en la red, nadie, en ningún caso, podrá enjuiciar su decisión.

6.

El novelista gráfico podrá realizar una obra de género si ése es su deseo. Si le conviene, podrá usar géneros previos para seguirlos o reinterpretarlos a su antojo. Si por el contrario no quiere usar el vehículo de género, lo evitará por completo para hacer una obra no encasillable en género alguno. Si lo que quiere es no contar una historia, podrá hacerlo igualmente; el cómic no se debe al relato ni está supeditado a él. Al novelista gráfico le puede interesar la memoria o la autobiografía para su obra, pero no tiene por qué ser así y podrá evitarla por completo si es lo que desea. La realidad es una materia narrativa importante para los nuevos cómics que hacemos y los que están por venir, pero el autor podrá usar esa realidad a su antojo. Si le interesa hacer una biografía, un documental o un reportaje periodístico en cómic, lo hará. Si lo que desea por el contrario es reinventar esa realidad o desentenderse de ella en una obra fantástica, absurda, satírica o humorística, lo hará igualmente. La novela gráfica no estará constreñida por 'temas característicos'. Cualquier tema es susceptible de convertirse en una Obra Maestra.

7.

El novelista gráfico podrá ejercer su derecho a hablar de su obra en los términos que él prefiera. Si la quiere llamar novela gráfica porque así le entienden mejor, lo hará. Si la quiere llamar 'mi tebeo', 'mi cómic', 'mi historieta' o 'mi mierda',

lo hará. No se acomplejará por los nombres que se pongan a sus nuevos cómics, ni los de ahora ni los que están por venir. Al fin y al cabo, el 'cómic' nunca ha tenido un nombre oficial sino cambiante: siempre ha sido un arte sin nombre.

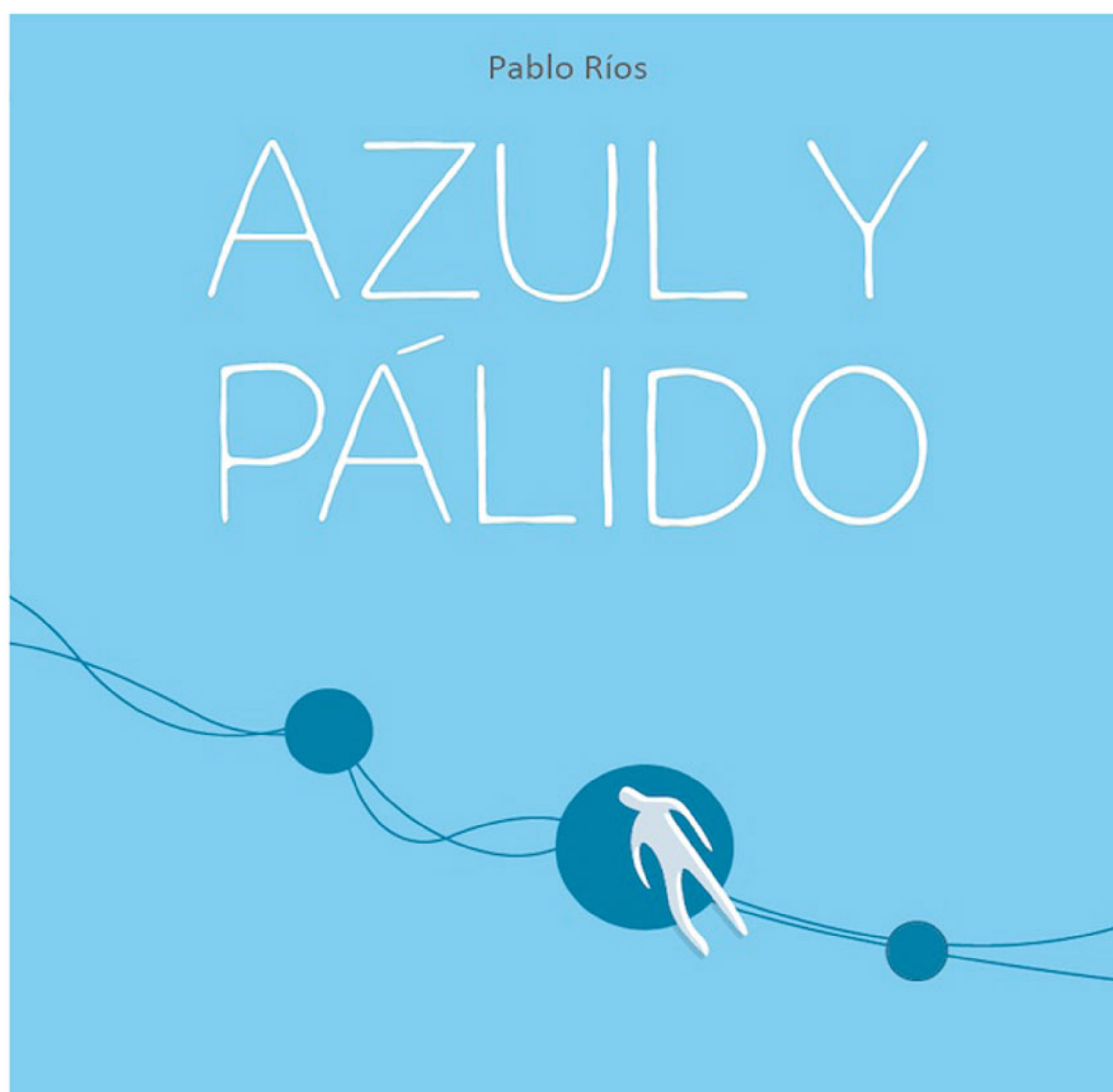
8.

El origen nacional del artista no obstaculizará su determinación. Las discusiones polisémicas (cómic, tebeo, manga, fumetti, quadrinhos, bande dessinée) se zanzan en este momento. Todos sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de lo que hablamos, nos basta un guiño o un codazo para saberlo. No serán necesarias las definiciones normativas sobre el cómic: un verdadero arte escapa a toda definición. El lenguaje del cómic de hoy no se parecerá al cómic de mañana porque el autor lo estará innovando constantemente. Lo que hoy se pretenda definir no servirá para el cómic de pasado mañana.

9.

En esencia, el alma del movimiento de la novela gráfica es su intención. El novelista gráfico aspirará a lo máximo, a explicar el mundo, a hacer una pequeña muesca en la rueda de su tiempo, a ser un artista completo y orgulloso. Con libertad completa. 'Orgullo' es el verdadero lema del movimiento. 'Orgullo' por ser quienes somos: artistas, dibujantes y escritores de cómic.

••••

portada de azul y pálido, de pablo ríos

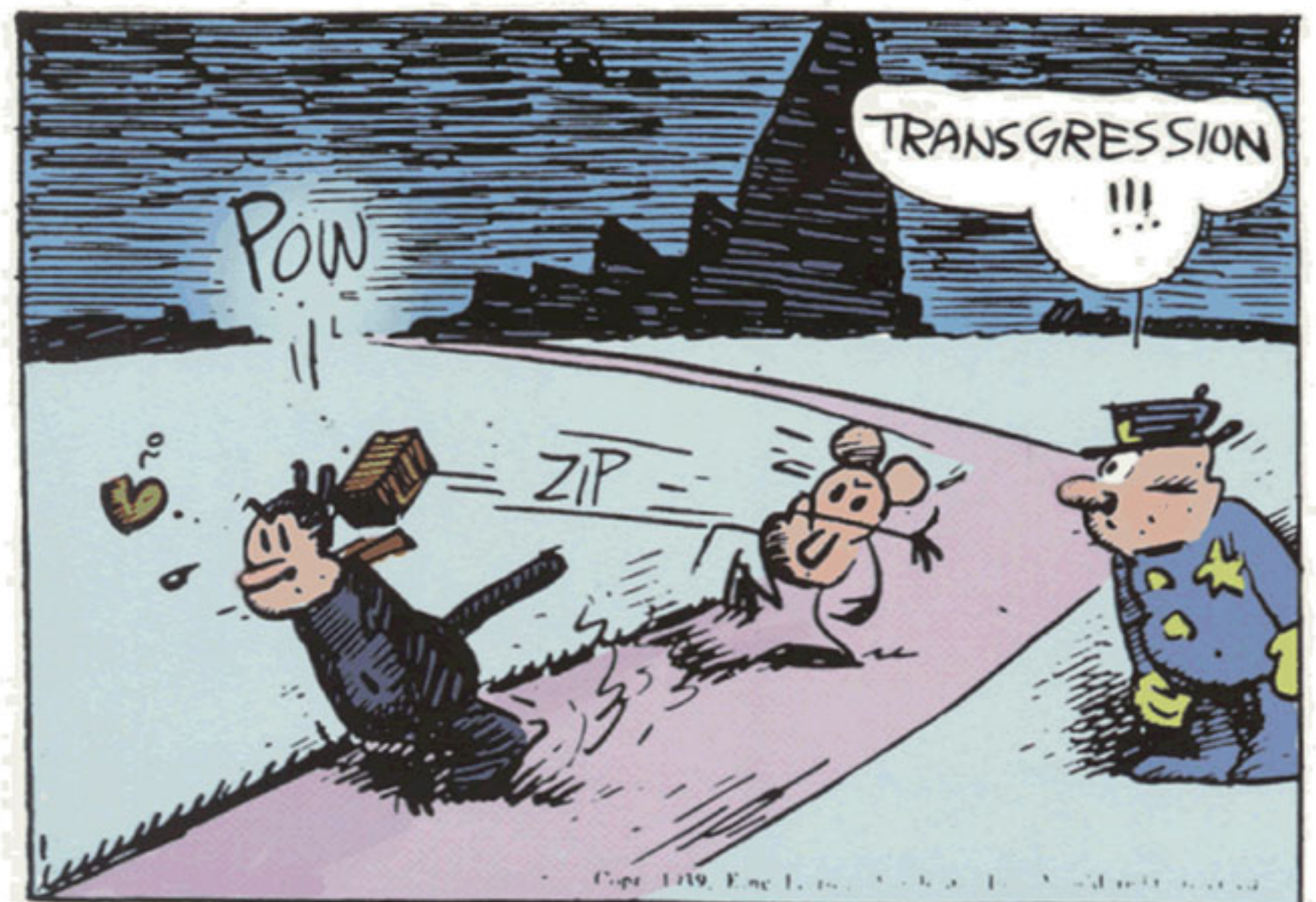
'krazy kat', de george herriman

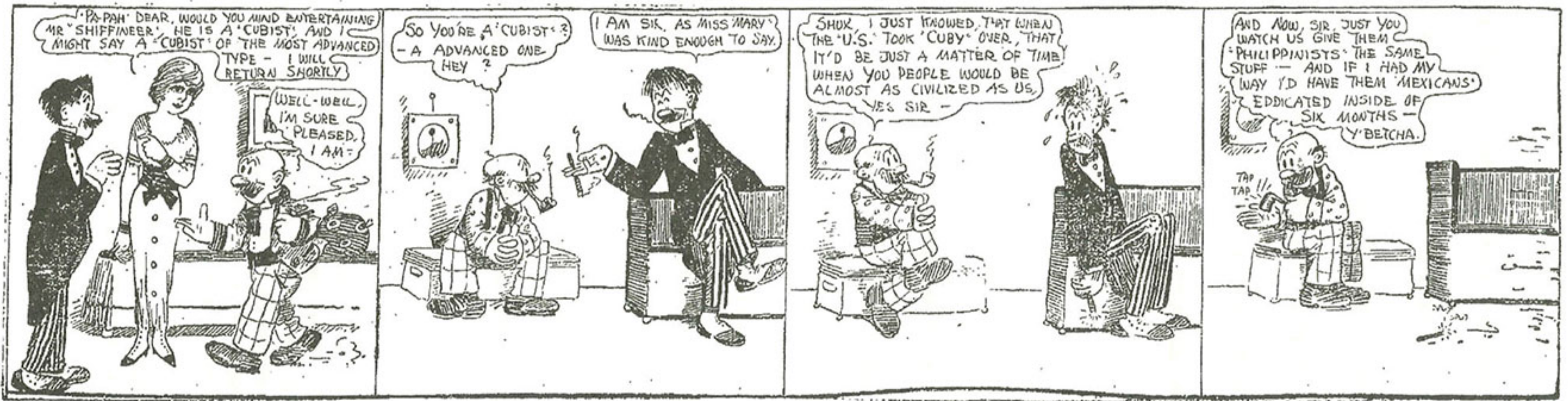
El '**Krazy Kat**' de George Herriman es una obra única en todos sus aspectos, que nació casi de forma casual en la serie '*The Dingbat Family*', una tira humorística (renombrada al poco como '*The family Upstairs*') iniciada en Junio de 1910, en la que Herriman haría aparecer animales domésticos muy pronto. En particular, un gato y un ratón que se trasladarían a una especie de tira complementaria apenas un par de meses después. Poco a poco, el asexuado Krazy Kat y el ratón Ignatz comenzaron a ser el verdadero leitmotiv de la tira, llegando a sustituir a los Dingbats en alguna ocasión. Una fuerza que derivó, lógicamente, en la independencia de la tira, que se da como tal el 23 de Octubre de 1913 en un poco habitual formato vertical, anunciando quizás lo que supondría en el futuro la serie.

Se inicia en ese punto el recorrido de una cabecera que tuvo la etiqueta de lo extraordinario como habitual. Una serie que nunca fue muy popular pero que recibió el mecenazgo exclusivo de William Randolph Hearst, el gran magnate de la prensa americana (y gran aficionado a la historieta, afortunadamente), que consideraba a '*Krazy Kat*' una obra de arte que merecía su apoyo incondicional pese a que apenas se publicase en un par de periódicos. Un apoyo que se tradujo en la obra más personal de la historia de los cómics.

Herriman construyó en '*Krazy Kat*' un universo propio, temático y gráfico, que se avanzaba a todo cuanto se había hecho en cómic hasta el momento.

Un extraño trío formado por una gata (o gato, Herriman nunca quiso decidir sobre esta ambigüedad), enamorada del ratón Ignatz, un cínico ratón que se burla de ella y la aleja a ladrillazo limpio ante la persecución de Ofissa Pupp, un perro policía enamorado de Krazy. Un lugar aparte del universo donde no existen reglas o normas, Coconino County, donde la única frontera es la imaginación. Puntos de partida atípicos para construir una serie tan personal y vanguardista que hacen compleja incluso la tarea de expresar qué es exactamente '*Krazy Kat*'.

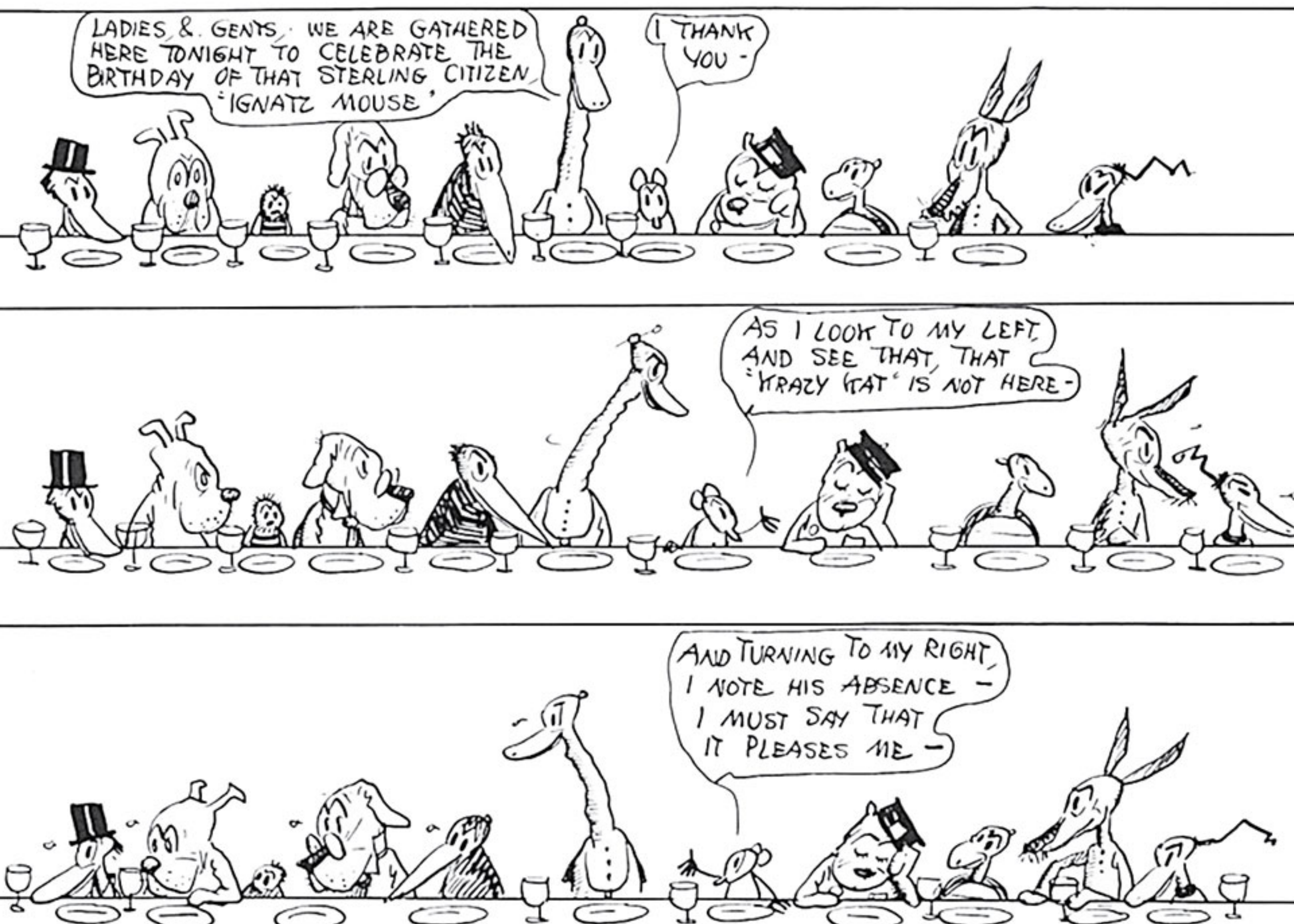
Herriman usaba la serie como un crisol de experimentación radical, apartándose de todo lo que se había hecho hasta el momento. Sus planchas dominicales, casi siempre en blanco y negro (otro hecho atípico: mantuvieron el blanco y negro hasta 1935), eran un ejercicio de desvarío gráfico con una coherencia narrativa pasmosa. Jugó con la composición, con ejercicios metalingüísticos, con la tipografía, con los fondos (siempre cambiantes, volubles, con vida propia), logrando que cada plancha fuese una obra de arte única. Leer 'Krazy' Kat es una experiencia a muchos niveles, desde el impacto visual del conjunto a la sorpresa de cada viñeta o la irónica carga de profundidad que invariablemente esconde por mucho que a primera vista parezca lo contrario. Filosofía visual, pensamiento gráfico... es imposible definir lo que hace Herriman en cada página, pero para muchos ha sido la primera gran obra de arte de la historieta. Fue seguida con reverencia por críticos, artistas (se dice que Picasso era un fan de Herriman y que se hacía en-

viar todas las páginas, que pedía incluso que se las contaran por teléfono), políticos, literatos... pero menos por el gran público, pese a que la serie llegó a contar con una versión en dibujos animados de la KFS.

Todo eso poco le importaba a Herriman, que nunca bajó el nivel, que siempre dio un paso adelante en su búsqueda imparable de los límites de la historieta. Cuando en 1935 la serie comenzó a publicarse en color encontró un nuevo campo de investigación en el uso narrativo y visual de la composición cromática, abriendo lo que sería una década insuperable y sin par.

Hasta la muerte de su autor, en 1944, la serie alcanzó cotas de calidad increíbles, como si el color hubiese sido un alimentador de la imaginación desbordante de Herriman.

Tres décadas en las que la historieta alcanzó, definitivamente y sin lugar a discusión, la categoría de arte.

cómo dibujar una página de cómic (parte II)

En el tutorial de hoy, siguiendo la estela del mes pasado, vamos a explicar cómo comenzamos a dibujar la primera página de nuestro cómic siguiendo un guion preestablecido.

Una vez con el boceto y las fotos de referencias y teniendo una ligera idea de lo que voy a dibujar, lo que hago es marcar los márgenes de mi cartón de doble carta. ¿Qué medidas uso? Pues en la parte superior dejo dos centímetros de margen y en todos los demás lados 1 cm. Hay muchos sitios en la red donde se muestran las medidas usuales para el espacio que vamos a utilizar para trabajar. En la primera etapa, en la que hago el boceto ya en la página en doble carta, trazo muy suave el grafito sobre la cartulina opalina, pues me gusta que mis trabajos queden limpios.

Al revisar con atención las dos primeras viñetas que había hecho en el boceto, vi que en 'la toma' (yep, lo pienso siempre como si estuviera filmando una película) 'la cámara' solo se desvía un poco de forma horizontal hacia la derecha entre las viñetas 1 y 2, como se aprecia a la derecha, justo debajo del guion. Además ambas tienen el horizonte igual, lo que quita dinamismo a la narración entre la viñeta 1 y 2, hace que se vuelva plana, simple.

¿Qué hacer entonces? Lo que hago es imaginar en mi cabeza la escena como si fuera yo el director de una película. Me la imagino en movimiento. ¿Dónde ubicaría la cámara para hacer esta secuencia más impactante? Fácil, probablemente me conseguiría una de esas enormes grúas y haría una toma en picado, o sea de arriba hacia abajo. La escena comenzaría tal cual se describe en el guion de Santiago que vemos a la derecha, pero la cámara estaría un poco inclinada, así el horizonte quedaría de lado y se vería diferente al de la viñeta 2. La 'toma' entonces

Página 1

1.- El cielo está claro; es mediodía. Toda la historia se desarrolla dentro de un clima caluroso seco. Un paraje rural típico de la zona centro de México con mastizales a medio brotar, senderos polvorientos, el ocasional maguey. El sendero en algún momento se cruza con una carretera, en la cual a lo lejos se vislumbra un vehículo.

2.- Un camión de pasajeros de cuarta clase hace parada al cruce del camino de terracería y la carretera.

3.- Las botas de Babel, ya puestas sobre la terracería.

4.- **Plano abierto:** Babel, de espaldas a nosotros, que usa un sombrero de paja blanco, una playera sin mangas negra, mezclilla y carga un backpack algo pesado en donde se puede ver su zarape característico envuelto y amarrado con un cordel, internándose en el sendero.

5.- **Plano abierto:** El camino arenoso ha llevado a Babel dentro de lo que parece una finca. En primer plano, maderas que figuran un corral, una típica casucha rural hecha de adobe, madera y plásticos. Gallinas merodeando por todos lados. Babel caminando a sus aires, aun sin nosotros poder verle el rostro claramente. En último plano, la alambrada que delimita la finca.

sería mucho más lejana, más abierta y desde muy arriba. Gritaría 'acción' y la grúa empezaría a descender lentamente hasta encontrarse en el lugar donde está la viñeta 2. Y al mismo tiempo que descende, también haría un zoom-in (un acercamiento) a la zona de la intersección entre la carretera y el camino terroso, e iría ladeando la cámara para que el horizonte se viera sin inclinación. Para esto necesito tener un punto más de referencia, algo que pueda estar en todas las viñetas para mantenerlas conectadas. ¡Ya sé! Habrá un letrero viejo que esté señalando el lugar hacia donde tendrá que ir Babel, el personaje. ¡Genial! La idea en mi cabeza se ve estupenda. Entonces solo tengo que dibujarlo en la primera viñeta, y lo trazo de forma muy suave.

En la imagen de arriba se puede apreciar que usé 2 puntos de fuga (perspectiva), uno de donde viene la carretera y otro hacia donde irán los maizales. Si han sido observadores, cuando van junto a los maizales en la carretera, estos siempre están derechos hacia un punto. Y recordemos que es mediodía, así que el letrero y el árbol donde inicia el camino de terracería deben tener sombra exactamente debajo. Ya después, cuando regrese a definir pondré más detalles. Por el momento hay algunos allí: los magueys, aves a lo lejos en el cielo... Y por supuesto, el horizonte queda 'inclinado' en la viñeta, tal cual lo imaginaba.

En la imagen de la derecha vemos la viñeta 2. Trato de hacer equilibrio siempre. Si se fijan, el espacio entre el margen izquierdo y el camión es similar al que hay en-

tre el margen derecho y el letrero con el árbol. De paso, esto también me conecta la escena de la viñeta 1 con la 2. Y el camión, también, con su sombra exactamente abajo, lo que por obviedad ubica el sol y nos indica el mediodía. Por supuesto, el camión también, con su respectiva perspectiva.

Y ya entonces un close-up (acercamiento) a las botas sobre el suelo, como se ve abajo. Atrás se alcanza a ver una parte de la llanta del camión y la sombra del camión. Esa misma sombra hace que las botas se vean más adelante y divide la escena en 2 planos: botas al frente, camión detrás. Lo mejor es que hasta ahora van 3 viñetas con 'tomas' distintas, lo que hace que una escena que podría parecer simple tenga dinamismo, secuencialidad y dramatismo.

Hasta aquí todo bien. Seguiremos con esta página la próxima. ■■■■■

MARS HAS NO LIFE

