

¿Conversamos sobre cómics? Grafismos y formas narrativas en el congreso internacional Comics in Dialogue

Yailen A. del Pino de Piña *

Congreso internacional Comics in Dialogue (2020): Madrid. Consulta en línea: <<https://youtube.com/channel/UCZoPQvpq6NaQy2ObJFD4vPA>>

Al escuchar la palabra *cómics*, es muy probable que personajes como Superman o la Mujer Maravilla le vengan a la mente; sin duda, un grato recuerdo de su infancia y de aventuras en las que no faltaban la fantasía, la ciencia ficción e, incluso, el terror.

La verdad es que casi todos los que leímos historietas durante la niñez nos topamos con narrativas bastante similares. Era inconcebible imaginarse, en aquel entonces, un cómic sin superhéroes ni villanos. ¿Acaso no se preguntó en algún momento cómo reaccionaría si fuera uno de esos paladines protegiendo al mundo? Es muy posible que sí porque, créalo o no, dichos relatos influyeron en su personalidad y en cómo usted responde ante la injusticia; también, en cierto modo, le enseñaron a distinguir entre el bien y el mal.

No obstante, las circunstancias en las que ocurrían estas aventuras distaban mucho de la realidad: todo un universo fantástico sin muchas aplicaciones en la vida práctica, por lo que, cuando volvíamos a poner los pies en la tierra, los personajes se quedaban entre las páginas.

Pero, ¿y si le digo que hoy en día podemos leer historietas de superhéroes de carne y hueso? Pues así es, y acerca de esta y muchas otras vertientes del mundo gráfico trató el primer congreso universitario sobre cómics que se celebró en la ciudad de Madrid.

Con más de cuarenta invitados, entre ellos artistas, críticos, traductores, profesores y estudiantes, se llevó a cabo el congreso internacional Comics in Dialogue (Conversaciones en torno al Cómico) del 20 al 23 de octubre de 2020 en la Universidad Complutense de Madrid.

El evento constituyó un hito no solo por el reto que supuso para los organizadores en medio de la pandemia que azota al planeta, sino porque logró aunar a artistas y estudiosos de diferentes países mediante espacios virtuales en plenarias, ágoras, mesas redondas y paneles para reflexionar sobre cómo se han incorporado nuevos temas a la novela gráfica, lo que ha permitido que deje de ser una «mercancía industrial, un objeto para ser distribuido y vendido»¹ y ahora esté a la vanguardia del activismo político, de las denuncias sociales y del debate sobre los problemas de la vida cotidiana.

Como escribiera Pablo Picasso en una carta a Marius de Zayas en 1923: «El arte es la mentira que nos hace ver la verdad» y, a casi un siglo de tal afirmación, el congreso nos recordó las palabras del famoso pintor. Por ejemplo, en el panel «Medicina gráfica», la profesora asociada de la Universidad de Alicante, Pilar Pomares Puig, nos acerca a varias historietas sobre el autismo creadas para que tanto los niños como los adultos comprendan mejor este trastorno. Todos los relatos tienen un punto en común: los protagonistas son niños y niñas autistas, personas que ven la realidad de manera diferente, pero que están dispuestas a compartir con nosotros ese universo maravilloso y lleno de posibilidades en el que viven.

Algunos de los autores de dichas historias se valieron de la fantasía para hablar del autismo. Así pues, Ernesto Larre y Jennifer Cohen nos presentan a sus hijos, Elías y Ernesto Junior, los protagonistas y superhéroes del cómic *Los hermanos extraordinarios*. Con esta obra no solo demuestran que sus hijos

* Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (Cuba). Dirección para correspondencia: yailendp@gmail.com.

tienen capacidades especiales que pueden considerarse superpoderes, sino también ayudan a otros padres a realizar un diagnóstico precoz y a fomentar el bienestar de la familia.

Asimismo, Pilar Pomares Puig nos presenta la serie *Face Value Comics*, de Dave Kot. Aunque en cierta ocasión el propio autor dijo: «Las historietas me permitieron escapar a otro mundo en el que los buenos siempre ganan»², para sus personajes no siempre se trata de ganar, sino de aprender a trabajar juntos para superar las dificultades. El protagonista, Michael, un niño autista con gran habilidad para las matemáticas, no tiene nada que envidiarles a los archiconocidos superhéroes, de modo que, mientras nos plantea temas como el acoso escolar y las desigualdades sociales, nos sumerge en relatos fantásticos de robots, alienígenas y mucha acción.

Lo novedoso acerca de estos personajes es que no son de los superhéroes que se quedan entre las páginas. Una vez que cerramos la historieta, pueden estar en cualquier sitio; solo tenemos que mirar alrededor para encontrarlos y, justamente, ese es su gran mérito: invitan a la reflexión y a la inclusión mientras nos abren los ojos a la diversidad. Las narrativas, por su parte, distan mucho del trillado enfrentamiento entre el bien y el mal, pero nos permiten reflexionar sobre la injusticia, nos ayudan a

ser mejores seres humanos y a aprender a interactuar sin prejuicios con quienes nos rodean. Lo que no deja lugar a dudas es que el cómic es un medio que permite abordar cuestiones complejas sin tener que renunciar al sentido del humor, a la fantasía ni a las aventuras.

Por otra parte, según afirmara la autora Laura Pérez Verneti en el ágora del 20 de octubre: «El cómic no es un lenguaje cerrado, [...] es un debate constante de ideas, sensibilidades y personalidades» y, si hubo algo de lo que el congreso ostentó, fue de creadores que corroboraron esa afirmación, pues cada una de sus obras nos ha llegado estampada con un sello distintivo, una manera novedosa de interactuar con el mundo.

Me refiero a artistas de la talla del historietista estadounidense Peter Kuper, quien nos relata, en una maravillosa presentación, cómo los sucesos políticos de los tiempos en los que ha vivido influyeron en su obra; la ilustradora austriaca Ulli Lust, quien nos cuenta cómo los episodios de su vida, incluso los más difíciles, se transformaron en arte a través de la novela gráfica; y el ilustrador alemán Reinhard Kleist, conocido autor de biografías sobre personalidades deportivas y políticas, quien ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Max und Moritz al mejor autor alemán en 2018.

Facilitame la vida

Durante la primera mesa redonda del evento, ilustres participantes como Santiago García, Susanna Martín, David Rubín, Laura Pérez Verneti y Javier Olivares conversan sobre las adaptaciones literarias en el cómic. En apenas una hora de debate, que sin duda transcurre demasiado rápido, escuchamos de la boca de los propios autores cómo lograron encontrar nuevos lenguajes que les permitieron adaptar los más variados géneros literarios a la historieta, ya fuera la poesía, la fantasía o el teatro.

De igual modo, el humor gráfico también tuvo su espacio en el congreso. Aunque es cierto que para el cómic no hay barreras y que las viñetas permiten abordar temas delicados con humor, tales como las reflexiones sociales y las críticas políticas, los viñetistas también tienen una responsabilidad y un compromiso con el lector, principalmente en la época en la que nos ha tocado vivir. Sobre esta y otras cuestiones reflexionan los caricaturistas Julio Rey, Javier Royo, Manuel Álvarez y Raquel Gu en el ágora y la mesa redonda que tuvieron lugar el 21 de octubre.

Resulta casi imposible hablar de cualquier medio escrito sin hacer mención a la traducción y, a pesar de que, por regla general, no abundan los estudios sobre la traducción de historietas, no ocurrió así en el evento. En el panel «Análisis traductológicos y adaptación como traducción» se hace gala de varios estudios comparativos sobre dicha materia y, en la mesa redonda de Paco Roca, no solo nos familiarizamos con la obra del artista, sino que, además, podemos conocer de primera mano las dificultades a las que se han enfrentado algunos de los traductores y las traductoras de sus historietas gracias a la participación de André Höchemer, Bego Montorio, Diego Fiocco y Eloïse de la Maison.

A su vez, en una espectacular plenaria, el traductor y profesor Carlos Mayor regala una serie de consejos a quienes comienzan a adentrarse en este medio. A propósito, no solo platica acerca de algunas de las obras que ha traducido, sino también hace referencia a los elementos ortotipográficos, las onomatopéyas y el contenido iconográfico propios de los cómics que los traductores deben saber decodificar.

Y, como al hablar de historietas en España no podemos dejar de recordar la figura de Francisco Ibáñez, en el evento se le rindió un merecido homenaje al artista. El crítico, guionista y editor Antonio Guiral nos hace viajar hasta 1952 para recordar algunas de las facetas de la obra de Ibáñez que podían haber quedado olvidadas en el tiempo. De su mano, presenciemos la evolución, el desarrollo y las transformaciones del arte tan peculiar del artista en lo que ha constituido uno de los más grandes aportes al cómic español.

Precisamente, si hay algo que han demostrado los ilustradores a lo largo de los años es que, si de transformaciones se trata, no existe mejor medio que la historieta porque «todavía no hay miedo a romper barreras»³. Así pues, en la inauguración del evento, el historietista indio Vishwajyoti Ghosh nos habla de la relevancia que ha tenido este medio en la difusión de la información sanitaria. Según afirma, en los tiempos actuales de pandemia, el cómic ha demostrado tener una gran utilidad pues ha permitido que el público lego tenga acceso a los comunicados de una manera comprensible. A modo de ejemplo, la historieta se ha empleado para informar sobre los protocolos de

la COVID-19, el lavado adecuado de las manos y la importancia del uso del jabón y del distanciamiento social. De acuerdo con Ghosh, al ser este un formato mediante el cual se llega a los niños con facilidad, también es posible que sea uno de los que más influyan en las familias cuando se usa para discutir los problemas de género y de violencia doméstica.

Además de las personalidades a las que ya se ha hecho mención, en el congreso participaron otras figuras del universo gráfico, por ejemplo, el historietista Fabrice Neaud, el teórico Gino Frezza y el periodista, crítico y escritor Paul Gravett; también profesores y estudiosos de ambos lados del Atlántico, que nos regalaron una gran variedad de ponencias sobre los diversos temas que se vienen abordando en los cómics: el activismo, el feminismo, la violencia y las migraciones, el exilio, la arquitectura e, incluso, el cine y los videojuegos.

Por otra parte, merece reconocimiento la labor que llevaron a cabo los organizadores del evento: Manuel Álvarez Junco, Antonio Ballesteros, Ana Calvo Revilla, Esther Claudio; Elisa McCausland, Víctor Huertas Martín, Lourdes Ilian, Sergio García Sánchez, María González Maestro, José Luis Mirás Orozco, Juan Antonio Sánchez Jiménez, Fernando Ángel Moreno Serrano, María Porrás Sánchez, Xiana Sotelo, José Manuel Trabado y Gerardo Vilches, quienes contribuyeron a la promoción del cómic y constataron que tanto la historieta como la novela o el humor gráfico merecen ocupar un sitio relevante en la educación universitaria de España, cumpliendo así con el principal objetivo del congreso: acercar este medio a un público mucho más amplio.

Si después de leer esta reseña se anima a incursionar en el mundo del cómic, el congreso le será útil para familiarizarse con los grafismos, las formas narrativas y el trabajo de algunos de los artistas más renombrados. Si, por el contrario, usted es una de esas personas habituadas a leer cómics, sabrá que ha transcurrido un largo camino desde que las primeras historietas salieron a la luz; no obstante, el evento le recordará que este continúa siendo un arte joven con riquezas narrativas y estilísticas, capaz de transfigurarse y responder a las necesidades sociales ya sea para denunciar, reír o aventurarse en universos conocidos y no tan conocidos, pero, sobre todo, para crecer como seres humanos.

Referencias bibliográficas

- Muzikar, Debra (2017): *Face value Comics' Autistic Superhero* [Entrevista], *The Art of Autism*. <<https://the-art-of-autism.com/face-value-comic-series-entertains-while-educating-about-autism-and-bullying/>> [consulta: v III. 2021].
- Pérez Verneti, Laura (2020): *Interview Laura Pérez Verneti*. Entrevista llevada a cabo en el congreso internacional Comics in Dialogue. Recuperado de <<http://youtu.be/xAY5j-DCfTTM>>.
- Turnes, Pablo (2020): *Ágora viernes 23 de octubre*. Debate llevado a cabo en el congreso internacional Comics in Dialogue. Recuperado de <<http://youtu.be/F27xn6clHRM>>.