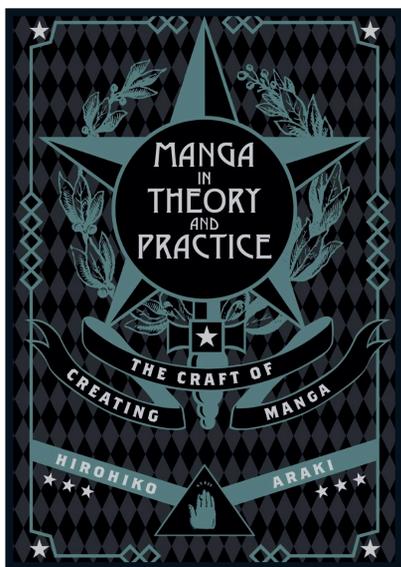

Manga in Theory and Practice. The Craft of Creating Manga

HIROHIKO ARAKI

Viz Media, 2017

Hirohiko Araki es conocido por ser el creador del manga *JoJo's Bizarre Adventure*, pero es mucho más. En Japón, también es popular por sus libros teóricos sobre manga y cine de terror, sus mangas breves sobre importantes figuras de la historia de la humanidad y por sus ilustraciones, que han encontrado no poca repercusión en el mundo de la moda. Por eso es tan interesante aproximarse a *Manga in Theory and Practice*. Porque, ya de entrada, nos permite sumergirnos más profundamente en la obra y en la mente de un autor que, aun dada su relevancia, es prácticamente desconocido fuera de Japón más allá de la que es considerada su *opera magna*.

En ese sentido, lo más interesante de *Manga in Theory and Practice* es cómo aúna tanto el conocimiento práctico sobre el manga como un interés y un conocimiento específico de la teoría detrás de lo que habla. Aquí no hay ni filosofía hueca ni una mera descripción de rutinas de trabajo, sino una disección de la teoría narrativa planteada, como su propio título dice, desde la teoría y la práctica.

Eso no quita para que, en la mayor parte del libro, su acercamiento hacia el manga sea netamente teórico. Durante buena parte iremos de la mano de Araki desgranando los principios de cómo debe ser la estructura de cualquier historia, cuáles deben ser sus elementos fundamentales e incluso cosas tan específicas como el hecho de cómo debería ser la primera página de un cómic para que el lector tenga interés de seguir leyendo. Todo ello no partiendo desde elucubraciones personales, incluso si tienen un obvio componente personal, sino basándose en principios narrativos estudiados de

forma sistemática a lo largo de los siglos. Algo que no le impide incidir en el hecho de que, aunque sus principios sean universales, no significa que sean válidos para todo el mundo; están pensados solo para quienes quieren hacer una obra atractiva para el público. Quien quiera hacer una obra experimental, una obra pensada solo para sí mismo, puede desentenderse de todo o parte de lo que dice Araki. Aunque, en primer lugar, quien no tenga interés de atenerse a los principios de la narrativa, dudosamente va a encontrar interés alguno en un título de estas características.

Esa profundidad teórica es lo que hace de *Manga in Theory and Practice* un libro sorprendentemente universal, no solo válido para el manga. Como buena parte del libro trata aspectos puramente narrativos, cualquier persona interesada en cualquier otro medio encontrará aquí interesantes perspectivas de cómo abordar su obra. A fin de cuentas, sus reflexiones sobre la estructura, y por qué él aboga por el *ki-shou-ten-ke-tsu*, y sobre los cuatro elementos fundamentales de la estructura del manga, que serían los personajes, la historia, la ambientación y el tema, son universalmente válidos, lo que da al libro una utilidad que va más allá del mundo del manga. O del cómic en general.

Ahora bien, eso no significa que el libro no tenga cosas pensadas específicamente para el medio. La estructura del libro va siempre de lo general a lo particular, lo cual implica que, según avanzamos, también entramos en más particulares del mundo del manga. De ese modo, tras introducir sus teorías en bloque, donde más tiempo se detendrá es en analizar el papel y uso de cada uno los cuatro elementos fundamentales, intentando demostrar no solo cuáles son sus principios, sino cómo se han de usar.

Para hacer esto, el propio Araki decide tomar como referencia la obra que mejor conoce, la suya propia, para darnos ejemplos prácticos de todo lo que dice. Por eso, si bien es conveniente haber leído *JoJo's Bizarre Adventure* para adentrarse en este libro, el desconocimiento del manga no lo hace menos interesante en tanto el propio Araki, consciente de la posible extensión del mismo, añade páginas de ejemplo para que sea más fácil seguir todo lo que dice siempre que sea posible. Algo que le da al libro un agradecido tono mucho más concreto, menos abstracto, que hace que sea mucho más fácil de seguir.

También eso significa que es una perita en dulce para los fans de *JoJo's*. A fin de cuentas, incluso si esa no es su pretensión principal, acaba realizando una disección sistemática de los principios regidores de la obra, lo que hace que tanto los fans como los críticos puedan encontrar en este volumen un complemento perfecto para la obra más famosa de Araki.

En lo que respecta a lo práctico, que abarca la totalidad de la parte final del libro, Araki prefiere no entrar en muchos detalles, aunque sí da pautas generales. Incide en cómo hace él para crear personajes y tramas, da algunos detalles sobre cómo entin-

tar o dibujar ciertos aspectos particularmente prominentes, pero, en general, busca evitar cualquier cosa que pueda interpretarse como un acercamiento dogmático a la cuestión. En lo práctico siempre deja todo abierto para que cada cual encuentre su propio estilo, sin pretender dar pautas específicas más allá de los principios narrativos, relativamente prefijados, sobre los que se sostiene el manga. Algo que se agradece, precisamente, por la separación tácita que crea entre lo relativamente necesario y lo coyuntural propio de cada artista.

De hecho, esto puede verse especialmente bien en el final del libro, donde realiza un análisis sistemático de uno de sus *one shots*. Aquí, reproduciendo las páginas para que podamos seguir fácilmente el análisis, va destripando su propia obra bajo los principios teóricos que nos ha dado, demostrando así que no solo tienen aplicación práctica y teórica, sino que también él utiliza los métodos descritos en el libro. Algo poco sorprendente dada la cantidad de referencias a su obra a lo largo de todo el libro, incluidos algunos aspectos biográficos que ayudan a poner en contexto el conjunto.

Debido a ello, *Manga in Theory and Practice* es un ejercicio brillante de teoría narrativa, un buen libro sobre teoría del cómic y un interesante acercamiento al autor. Quien busque pautas específicas, rígidas, que le digan qué hacer en cada momento, no lo encontrará aquí. Pero quien busque un libro que sirva de guía, pero deje espacio suficiente para desarrollarse entre sus márgenes, encontrará un compañero perfecto en *Manga in Theory and Practice*.

ÁLVARO ARBONÉS

Álvaro Arbonés (Zaragoza, 1988) ha estudiado Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Escribe crítica cultural en varios medios de Internet (Canino, Cinemanía, Anaitgames). Su primer libro en solitario es Tú (no) necesitas ser un héroe, publicado por la editorial Héros de Papel.