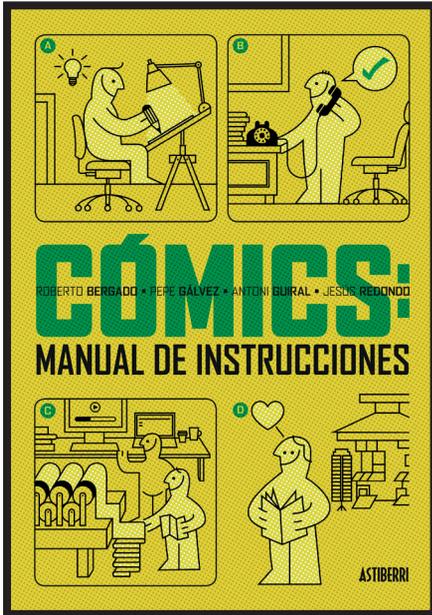

Cómic: manual de instrucciones

ROBERTO BERGADO, PEPE GÁLVEZ,
ANTONI GUIRAL Y JESÚS REDONDO

Astiberri, 2016

UNO de los resultados del auge del cómic en nuestro país en la última década ha sido la aparición de numerosas obras teóricas sobre el medio. A las obras producidas por la primera generación de estudiosos de la historieta como Luis Gasca y Román Gubern se le han unido últimamente publicaciones como, entre otras, *La novela gráfica* (2010; traducida, además, recientemente al inglés), de Santiago García, también coordinador del libro *Supercómic. Mutaciones de la novela gráfica* (2013); la antología de estudios internacionales *La novela gráfica. Poética y modelos narrativos* (2013), coordinada por José Manuel Trabado, también autor de *Antes de la novela gráfica* (2012); *La arquitectura de las viñetas* (2009), de Rubén Varillas o *Narraciones gráficas. Del código medieval al cómic* (2014), de Roberto Bartual. A esta serie de obras se añade la labor realizada por plataformas como Tebeosfera o, más recientemente,

de revistas como la propia *CuCo. Cuadernos de Cómic*. El estudio académico del cómic en España, sin embargo, todavía se encuentra en proceso de consolidación. No ha habido traducción al español hasta el momento, por ejemplo, de algunos estudios clave sobre el medio de autores como Benoît Peeters, Thierry Groensteen o Neil Cohn.

Sin embargo, creo que en una vertiente concreta las publicaciones sobre cómic han destacado de manera especial en España. Se trata de aquellas obras que se enmarcan no tanto en la corriente académica, sino más bien dentro de la esfera de la divulgación cultural. Entiéndase este término en el más noble de los sentidos, pues este proceso de divulgación ha resultado clave en los últimos años para que la percepción del cómic en nuestro país haya cambiado como lo ha hecho. Estoy pensando en obras como *Breve historia del cómic* (2014), de Gerardo Vilches, o la monumental enciclopedia *Del tebeo al manga: una historia de los cómics* (2007-2013), coordinada por Antoni Guiral. A este tipo de publicaciones, que se acercan al medio pensando en un público amplio y con rigor (pero sin tecnicismos academicistas), pertenece quizás este *Cómic: manual de instrucciones*.

La obra nace de los cursos sobre cómic que se impartieron en Bilbao en el Centro Azkuna (más conocido todavía por su antiguo nombre de Alhóndiga y destacado también por sus becas para residencias en la Maison des Auteurs de Angoûleme y por la nutrida colección de cómics de su biblioteca) durante los años 2008-2012. El equipo final de dichos cursos fueron los autores del libro: Roberto Bergado, Pepe Gálvez, Antoni Guiral y Jesús Redondo. En el prólogo se nos ofrece ya una descripción de la propuesta («una guía práctica sobre todos los procesos de realización, edición, impresión, distribución y venta de los mismos») y una declaración de intenciones divulgativa («como cualquier arte, se disfruta más y mejor a medida que se lo conoce más»).

Las principales características de *Cómics: manual de instrucciones* son, desde luego, su carácter coral y su diversidad de enfoques. Por un lado, se encuentran Bergado y Redondo, dibujantes curtidos que ofrecen, además de su experiencia de creadores, sus propias ilustraciones y dibujos como ejemplo. Por otro, Gálvez y Guiral, dos de los teóricos y divulgadores de cómic de más larga trayectoria de este país, además de ocasionales guionistas. Entre los cuatro abarcan un gran número de aspectos de la historieta.

La obra se divide en siete grandes apartados: una breve historia y definición de la historieta, los principales elementos formales del medio, portafolios y contratos, gestión editorial, reproducción y distribución, el cómic digital y, por último, una selección anotada de cómics. Se mezclan así acercamientos teóricos (en la explicación de términos como el montaje, la secuencia o los planos) e históricos (como la evolución del dibujo y del guion) con recomendaciones y consejos de carácter mucho más práctico (como los tipos de pincel o las maneras de escanear un proyecto). Resultan especialmente interesantes también las tres extensas entrevistas a Antonio Altarriba, Rubén Pellejero y Óscar Valiente, que complementan e ilustran, de la mano de los tres expertos, algunas de las cuestiones que surgen las secciones sobre guion, dibujo y edición de cómics.

El tono empleado varía en función del autor pero se podría decir que tiende a ser muy cercano y directo, además de profundamente didáctico. Se aleja todo lo posible de cualquier academicismo o tecnicismo, pues se explican siempre con claridad todos los términos empleados para poder alcanzar a un público muy amplio. Este afán divulgativo, como señalamos antes, domina el libro y quizás provoca que se caiga en lo que podría considerarse un excesivo didactismo con digresiones innecesarias en algunas secciones (¿era necesario acudir repetidas veces a la Wikipedia para buscar una definición del cómic u ofrecer una panorámica tan amplia de la narración o el color en la historia de la pintura?). Pero probablemente valgan la pena los rodeos para mantener a todos los lectores a bordo en un libro que, en cualquier caso, está concebido como una obra de consulta. Lo mismo se podría decir, por otra parte, de la selección de setenta y seis obras que forman la última sección. Pese al obvio interés que pueden generar estas recomendaciones de lectura para el lector que se acerca al medio por primera vez, quizás habría sido interesante en su lugar (o además) ofrecer una bibliografía anotada del incipiente catálogo de obras teóricas sobre cómic publicadas en nuestro país, lo que hubiera servido de guía para el lector que quisiera profundizar en el estudio de la historieta.

Cómics: manual de instrucciones ofrece una panorámica de la mayoría de los aspectos fundamentales del mundo del cómic, desgranando con claridad las escuelas históricas de dibujo y algunas teorías sobre el medio de autores como Groensteen, Peeters o Sergio García. Sin embargo, quizás las partes más interesantes sean aquellas que nos permiten acercarnos al medio en su vertiente más profesional. Es decir, los aspectos más técnicos como la aplicación del color, la resolución de las imágenes o las características y partes del libro como objeto físico. Destacan, en este sentido, las fantásticas ilustraciones de Bergado (creadas, supongo, ex profeso para esta publicación), que ilustran y clarifican a la perfección el contenido más técnico de algunos capítulos.

El aspecto visual (empezando por la magnífica portada) es, desde luego, uno de los puntos fuertes de una obra que entiende el cómic como arte y como medio de comunicación. No existe prácticamente una sola página que no esté ampliamente ilustrada: la cantidad y la variedad de obras que aparecen es apabullante y ofrecen un recorrido gráfico muy completo de la historia del medio, enfatizando el carácter de consulta del libro (es un verdadero placer hojearlo).

La obra de Astiberri, en definitiva, constituye un compendio completo que puede funcionar bien como texto introductorio para aficionados de la historieta o como una recopilación de consejos prácticos de primera mano para aquellos creadores no familiarizados con el medio que quieran dedicarse profesionalmente al mundo del cómic.

ENRIQUE DEL REY CABERO

Enrique del Rey Cabero (Santander, 1986) es filólogo de formación. Ha trabajado como profesor en diferentes universidades y centros de España, Bélgica y Australia. Actualmente es miembro de la Facultad de Español de la Universidad de Oxford. Está matriculado en un doctorado en la Universidad de Granada sobre la dirección de lectura y el formato en el cómic. Sus principales líneas de investigación, además de los cómics, incluyen la didáctica del español como lengua extranjera y la literatura hispánica. Ha publicado artículos académicos y reseñas en diversas revistas españolas y extranjeras como Journal of Iberian and Latin American Research o Revista Española de Lingüística Aplicada. Es también el corresponsal español de noticias sobre cómics para el sitio web de Comics Forum y asistente editorial de la revista The Comics Grid