

L'Esclat dels còmics

8 de novembre de 2018 –
20 de enero de 2019

ARTS SANTA MÒNICA
Centre de la creativitat

Comisario: Enric Trilles

Sub-comisaria y
diseñadora gráfica:
Valeria Suárez

Diseño expositivo y de montaje: Àlex Muñoz

Montaje: GAMI S.C.P.

Producció:
Arts Santa Mònica
La Rambla, 7
08002, Barcelona
T. 935 671 110

Más información en:
artssantamonica.gencat.cat

Contrastes e influencias de los grandes maestros de la historieta norteamericana (1895-1950)

El cómic —o la historieta, si queremos llamarlo a nuestra manera— es una expresión artística tan importante que costó años que los expertos se pusieran de acuerdo para fijar los orígenes. Después de décadas de discusiones, convinieron que el nuevo y noveno arte nació, formalmente, en la prensa de los Estados Unidos a comienzos del siglo xx.

La evolución fue rápida. En pocos años se multiplican y se encadenan series y personajes. Aunque "cómicos" (cómic), al principio, rápidamente se transforman en "serios" y realistas. Antes de la Segunda Gran Guerra los cómics habían nacido, crecido, reproducido y parecía incluso que ya podían morir tranquilamente. Pero la historia sólo acababa de comenzar.

Una historia que recorreremos en esta exposición a través de la oposición y la comparación. El contraste nos permitirá disfrutar de uno de los momentos de máxima intensidad creativa del siglo xx: un estallido glorioso, ahora a nuestro alcance en algunos de sus originales más representativos.

En 1895 la prensa de Estados Unidos se consolida como la más innovadora del mundo. Joseph Pulitzer compite con William Randolph Hearst para vender más periódicos. Richard Felton Outcault, un ilustrador con talento, pero todavía primitivo, trabaja para Pulitzer, que empieza a imprimir el papel en color. Este encarga a Outcault unas historias dibujadas que retratan la marginalidad y la pugna por la supervivencia en los barrios más humildes. Así nace Yellow Kid, que debe su nombre al color de su camiseta. Una historia secuencial, articulada en una página, un personaje fijo y unos diálogos que pronto se grabarán sobre unas superficies esféricas marcan el nuevo estilo.

El cómic moderno ha nacido. Y la competencia entre los dos editores dará alas y motores aéreos a las nuevas criaturas secuenciales. De Yellow Kid a Buster Brown, de Buster Brown a los Katzenjammer Kids, y de los Katzenjammer Kids a Little Nemo, a Mutt & Jeff, a Krazy Kat... La lista es inmensa.

Y de repente también alguien piensa que no hay suficiente

con los personajes graciosos. Que hay otro mundo, más adulto: la aventura. Aventureros serán Buck Rogers y Tarzán, o los gangsters de Dick Tracy, que derivará en el Secret Agent X-9 de un incipiente Alex Raymond y un torturado Dashiell Hammett. Y a continuación Madrake, Terry y los Piratas, Jungle Jim y Flash Gordon —ambos de una tacada—. Y la saga artúrica del gran Vllant: la mejor serie de la que nunca se hará sobre un personaje. El cómic llega a la madurez

El cómic era un arte industrial. Tan industria como arte. O más industria que arte. Y la supervivencia de sus artistas, cada vez mejor pagados, pero nunca lo suficiente, los movía tanto como su orgullo o su instinto creador. Esta premisa define a Richard Felton Outcault, sí, pero también a Ricard Opisso, Manuel Gago, Josep Sanchis o Francisco Ibáñez.

Fue arte, por tanto, combinar la pluma con la mancha de pincel. Introducir, más tarde, el pincel seco, las tramas o los degradados. Con un doble objetivo, por un lado, ir más lejos, superar las barreras expresivas de los dibujantes anteriores y del otro, abaratar y acelerar el proceso de producción. Pronto se empezaron a extender los "estudios". Los talleres o las factorías, según cada caso, de ayudantes o "negros" que tintaban o coloreaban el lápiz de los creadores.

La técnica de los cómics siempre se movió entre estos dos polos. Responder a las pretensiones artísticas de los creadores y al mismo tiempo, producir rápido y reducir al máximo el trabajo prescindible para llegar con el hígado entero a la cita diaria o semanal obligada. Entre el arte y la industria nació el cómic. Y sus grandes creadores han tenido que trabajar con equidistancia. Decantarse hacia uno de los dos platos de la balanza ha producido sólo arte o sólo industria, pero no cómics.

Como en todas las demás artes, bellas y no tan bellas, el cómic siempre ha sido una escuela. Viortuosa, en el caso de los Estados Unidos entre 1900 y 1940. Cada dibujante era superado por otro, que irrumpía con todos los conocimientos anteriores adquiridos en las páginas publicadas. ¿Quién influyó sobre quién? Ningún creador está dispuesto a aceptar que él no es único en origen y trayectoria. Pero las influencias existían. Sugeridas, claras, escondidas, superpuestas, multiplicadas...

ideas originales, relación entre cómic e ilustración o pintura, intercambios entre creadores, copias y plagios, homenajes, peleas, denuncias y procesos, maestrías reconocidas y rechazadas... La historieta en Estados Unidos en la etapa más clásica definió un mundo lleno de ocurrencias. Y de influencias cruzadas. Quien tomaba prestado, cedía. Llegaron, estallaron y vencieron.

La eclosión de los cómics en Estados Unidos engendró unas criaturas tan atractivas y convincentes, que rápidamente atravesaron fronteras. Las tiras diarias y las páginas dominicales norteamericanas se extendieron por Francia, por Italia y de rebote, por España. Los lectores y los dibujantes del viejo continente entendieron rápidamente el sentido último de este adjetivo. Ellos eran viejos y "lo otro" era "nuevo". La novedad de los Estados Unidos los fascinaba. El cómic norteamericano abrió los ojos, en primer lugar, a los empresarios europeos de revistas infantiles y juveniles y, consecutivamente, a los artistas que seguían los moldes rígidos de sus predecesores.

Rápidamente, Félix el gato, Mickey y todos los personajes de Disney, Popeye y muchos más astros del firmamento de la fantasía norteamericana entraron en las casas europeas y empezaron a ser celebrados, mientras se multiplicaban copias, plagios y derivados. Muy poco después de aparecer en los quioscos americanos Tarzan, The Phantom o Flash Gordon, la casa editorial Vecchi los "importó" en Italia con un éxito enorme. Y de la mano de Lotario Vecchi y, más tarde, de su sobrino Jorge Parenti, se propagaron eficazmente por España reproducidos en tres publicaciones: Yumbo (1934), Aventurero (1935) y Tim Tyler (1936). Estas tres revistas, que lanzaron al estrellato a la empresa Hispano Americana de Ediciones, tal y como había pasado en Francia y Alemania, fueron la puerta de entrada del cómic moderno en la Península.

Para aprovechar este éxito, la editorial barcelonesa Molino se quedó con los héroes que no publicaba Parenti y llenó la revista

Mickey (1935), donde los personajes de Disney —estos sí, en exclusiva— completaron el éxito enorme del que disfrutaban en el cine. La influencia de todo este universo en los dibujantes españoles fue enorme. Aunque TBO, la revista autóctona más fuerte y de vida más larga no parecía resistirse y se negó a rendirse a los nuevos estilos —por ejemplo, los bocadillos de texto—, sí que lo hicieron algunos de sus dibujantes. Y también los de otras muchas editoriales. ¿Quién se podía resistir?

El estallido de la guerra de 1936 supuso una interrupción de aquel éxito y de aquella influencia. La victoria franquista diluyó los nombres de los héroes norteamericanos, en unos momentos en los que el nuevo orden español se alineaba al lado de los regímenes italiano y alemán. Pero los editores no renunciaron a unas aventuras y personajes que habían calado entre los lectores de antes de la guerra y que iban a calar aún más en la posguerra. Así, aunque los editores de Hispano Americana ocultaron a la censura que Flash Gordon era una criatura de autor americano y que lo repescaron como *Flas* para “desamericanizarlo” o que *El Hombre Enmascarado* no luchó contra los japoneses en las páginas de los tebeos franquistas, sino contra un ejército con caras, uniformes y armas japonesas, sin que nadie los reconociera como tales, las tiras y las páginas completas de las criaturas norteamericanas se continuaron imprimiendo en España.

¿Cómo negar la influencia de aquellos héroes, de aquel estilo de dibujo, en Manuel Gago o en Jesús Blasco, por citar dos de las más grandes referencias de la historieta en la España franquista? El Guerrero del Antifaz, Cuto, El Pequeño Luchador, e incluso alguien tan español como Roberto Alcázar, debían mucho a los héroes norteamericanos, no todo, obviamente, porque la tradición en España también tenía un cierto peso, pero sí mucho. Había, es cierto, una influencia claramente palpable de la tradición propia en los guiones, que bebían tanto de los seriales norteamericanos como de los folletines españoles anteriores. Pero también estaba "la otra" influencia, aunque las nuevas autoridades la despreciaban o intentaron evitarla hasta que el escenario bélico del astro alemán comenzó a declinar.

En los dibujos infantiles y humorísticos, Disney planea sobre la sombra de Emili Boix y también de Josep Sanchis. “Hipo, Monito y Fifi” o Pummy, Chivete y Blanquita, son personajes derivados de la factoría Disney. En la Editorial Valenciana, su alma mater, Josep Soriano Izquierdo, venía de una tradición forjada en la prensa satírica catalana y valenciana, con un trazo en el dibujo que la enlazaba con L’Esquella de la Torratxa o La Traca. Su Jaimito, el personaje que dio nombre a la revista, era así, pero también bebía de la influencia del cine norteamericano. Sanchis, por el contrario, ya había pasado por la licuadora Disney. Como las mismísimas fallas bien entrados los años setenta.

Los tebeos españoles —humorísticos o realistas—, desde los años treinta, creados principalmente en Cataluña y el País Valenciano, hasta la actualidad, habrían sido otra cosa sin la presencia pétrea de unas historias y unos héroes—los norteamericanos— que se enraizaron entre dibujantes y guionistas. Pese a las primeras iras franquistas, que consideraban liquidado el “viejo liberalismo” anglosajón, la fuerza del cómic, se impuso sin resistencia. El tebeo español de la posguerra también es hijo de los cómics norteamericanos. Menos que en Francia, donde el final de la Segunda Guerra Mundial impuso vetos y censuras e impulsó un arte con pretensiones singulares, pero tanto como en Italia. Hoy en día Mickey Mouse o Flash Gordon son héroes tan propios, tan “españoles” como El Guerrero del Antifaz o El Capitán Trueno, que no aguantarían una prueba de ADN si alguien reivindicara otra paternidad.

Con la perspectiva que da el tiempo, nadie puede negar que todo lo que ha dado el cómic en las décadas siguientes, se quiera reconocer o no, viene de donde viene. Que sí, que sí, que hay una escuela franco-belga, que los japoneses han sabido ir muy lejos y con estilos propios indiscutidos, y que en muchas otras partes del mundo también se cuecen habas. Todo esto es cierto. Como lo es reconocer con humildad el impacto en la cultura de todo el mundo de unos creadores que se sentían tan grandes como querían sentir su cuenta corriendo a fin de mes, sudando tinta para conseguirlo. ¡Gloria a los héroes!

l'Esclat dels Còmics

CONTRASTOS I INFLUÈNCIES DELS GRANS
MESTRES DE LA HISTORIETA NORD-AMERICANA
(1895-1955)

Copyright Editorial Maga/Manuel Gago, 1962

**SU NOCHE
ANGUSTIOSA**

**UNA
AVENTURA
DEL
INSPECTOR**

DAN Y STELLA

DAN Y STELLA

-NO HACE USTED JUSTICIA A STELLA, CORONEL NIGGINS. EN DIVERSAS OCASIONES HA PASADO NOCHES ENTERAS DE ANGUSTIA.

-NO SE PREOCUPEN POR ESO. LO UNICO IMPORTANTE ES QUE AHORA VOY A PASARME UNAS HERMANAS VACACIONES EN LA COSTA DEL CANAL.

J. L. Carrasco

-¡CIELOS! ¡OÍ 160 PISADAS EN LA ESCALERA! ¡ALGUIEN SE ESTÁ ACERCANDO A ESTA HABITACION!

- ¡CIELO SANTO! MIRAD! ¡UNA MANCHA DE SANGRE!

- ¡ES SANGRE HUMANA. AQUÍ HA OCURRIDO UN CRIMEN HACE POCO!

- ¡QUIZÁ TENÍAS RAZÓN, STELLA. ESTO DE SER UN CASTILLO ENCANTADO.

-LA VERDAD ES QUE NO ENTEN-
DO LO QUE HA
OCURRIDO AQUI.
DEBERIAMOS
INVESTIGAR.

-EN ESTA FINCA SIEM-
PRE HAN OCURRIDO
COSAS MUY RARAS. TO-
DO EL MUNDO DICE
QUE ESTA EMBRUJADA
PORQUE SE HALLA CONSTRUI-
DO SOBRE UN ANTIGUO
CEMENTERIO DE
LEPROSOS.

-YA ES
MUY TARDE.
LO MEJOR
SERA QUE
NOS VAYAMOS
A DORMIR Y
NOS TAPEMOS
LA CABEZA CON
LAS SABANAS.

5-

¡MALDICIÓN!

PERO EN QUEL
MOMENTO ATRAVE
SÓ EL PARQUE
LLO QUE EDEDE
BA LA CASA

-ME PARECE QUE NO VOY A PODER DORMIR ESTA NOCHE. SORY Y GLADYS NO SE DAN CUENTA DE LA SITUACION. EN ESTA CASA SE HA COMETIDO UN CRIMEN. HACE ROJO Y LO PEOR ES QUE EL CRIMINAL DEBE DON-
DAR POR AQUI TODAVIA.

- MIENTRAS MIS AMIGAS
DESCANSAN TRATARE DE IN-
VESTIGAR POR MI CUENTA.
NO QUISIERA ASUSTAR-
LAS.

C-E
508

- DESGRACIADAMENTE NO CONOZCO ESTA CASA Y ME TEMO QUE NO OBTENDRE NINGUN RESULTADO. PE-RO... ¡QUE EXTRAÑO! TENGO LA SENSACION DE QUE ALGUIEN VA SIGUIENDOME.

¿QUE ES LO QUE HA OCURRIDO, STELLA?

-POR LO PRONTO, EN LA TEE HAY UNA MANCHA DE GRAS QUE ORIGEN FALTAR. HAN OCURRIDO TANTAS COSAS, DAN, QUE NO SE CONTASLAS. ~~PROBLEMA~~ ACABA DE ~~COMETER~~ CRIMEN. PERO ESTAN USTE AQUÍ NO PEL

¡DIOS MÍO! ¡DURARÍA QUE ESTE BAO! NO ESTABA AQUÍ EN ESTA HABITACIÓN CUANDO ENTRAMOS HA CE UN PAR DE HORAS

¿QUE OCURRE, STELLA?
ME OIDO RUIDO DE PASOS Y...

¡HAY ALGUIEN EN LA CASA, SUZY.
CREO QUE AQUÍ CORREMOS PELIGRO!
AVISA A GLADIS.

¡DIOS MIO! ESTO MUERTO!

-MURIO HACE UN PAR DE HORAS, POR LO MENOS DE ESTE HOMBRE DEBE SER LA SANGRE QUE HAY JUNTO AL UMBRAL. CREO QUE EMPEZO A VER EN ESTE MISTERIO, UN PEQUEÑO RAYO DE LUZ.

[illegible]

NO TE INQUIETES, STELLA. ESTA CASA TIENE LA VIRTUD DE ALBERGAR LOS NERVIOS. EN ESTE JARDIN SE HALLAN LAS TOMBAS DE MAS DE CIENTO LEPROSOS. HACE MUCHOS AÑOS, QUE SE GAVIDO SU EMPLEAMIENTO EN ESTO. PERO LA GENTE DE ESTOS CONTORNOS DICE QUE DURANTE LA NOCHE SE VEN APARICIONES ENTRE LOS ARBOLES

CO
AS TAR-
E, EN
OTLAND
YARD...

- EL INSPECTOR
DAN AL HABLA.
¿PERO QUE DICE?
¿ES USTED STELLA?

A black and white comic book panel. On the left, a man with a large nose and a worried expression is shown from the chest up, wearing a suit and tie. He is looking towards the right. On the right, another man is shown from the back, looking away. A speech bubble from the man on the right contains the text: "-¡OOOON! ¡SOSORRO!". The background is dark and indistinct.

A black and white comic panel. On the left, a man in a military uniform with a cap and a belt is shown from the chest up, looking towards the right. He has a speech bubble above him that says "-I MAL... DI... TO!". On the right, another man in a military uniform is shown from the chest up, pointing his right index finger upwards. He has a speech bubble above him that says "BANG". To the right of the man pointing is a circular emblem with the text "C-E 517". The background is filled with diagonal hatching lines. In the bottom left corner, the name "E.GINER" is written in a stylized font.

- EN ESTA CASA ESTAN OCURRIENDO COSAS MUY EXTRAÑAS. INSPECTOR DON ACABO DE VER UNA ABADICION HORRIBLE... NO ESTOY SORONANDO NO... LE SUPlico QUE VENGAS INMEDIATAMENTE

- DENTRO DE OCHO MINUTOS SALE UN TREN PARA LA COSTA. TEJARE DE SUICICARIO.

- MENOS MAL. CREI QUE NO LLEGARIA A TIEMPO. ME DE ESTAR CUANTO ANTES JUNTO A STELLA. CUANDO ME HA AVISADO ES QUE ELLA Y SUS COMPAÑERAS CORREN UN SERIO PELIGRO. ADEMÁS HAY NOTICIAS DE QUE MORTEIMER Y DOUGLAS IRNEVOLT, DOS DE LOS MAS PELIGROSOS DEL INCUENTOS DE INFERNO, ANDAN POR AQUELLOS CONTORNOS.

VOLVIMOS A LA SINIESTRA FINCA DEL CANAL. JUNTOS AL CEMENTERIO

— POR LO VISTO, SEY INVENTANDO
— NOS A PASAR LAS VIOLENCIAS EN
— ESTA FAMILIA. AQUÍ ESTÁN OCUPÁN-
— ENDO COSAS DEMASIADO EXTRA-
— ÑAS. EN FIN,
— AHORA QUE HE
— DIVISADO A DAN
— Y HE MOS ASE-
— GURADO TODAS
— LAS PUERTAS,
— CREO QUE LO
— MEJOR SERÁ
— INTENTAR
— DORMIR.

¡CARAMBA! NADA MENOS QUE DOUGLAS ERNE-VOLT, EL DESPADIADO ASE-SINO! ESTA VEZ TENDRÁS QUE RESPONDER DE DOS MANERAS ANTES DE MORIR SUPREMA-
MENTE! ¡BUENA IDEA LA DE PONERTE ESA HORRIBLE MASCA-RA DE GO-MA!

POCOS HOR-TARDE, EN EL MEN-TO DE SO QUE E-
A LONDR-

RAS MAS
DEPARTA-
UN EXPRE-
NEGRESABA
RES.

- ¡CIELOS! ¡QUE NOCHE! DESPUES
MUERTE DE LA POBRE GLADIS
RIS CON
MAS E
LLA CAS
ME HICIE
DE LLAV
PRIMER
TEO

- ERNEVOLT Y MOR-
TIMER HABIAN ATRAI-
DO A UN HOMBRE A LA FINCA PI-
RA ASEJINABLE. UNA VEZ CONSE-
GUIDO SU PROPOSITO, LLEGABON INO-
PINADAMENTE USTEDS TRES PARA PO-
DER SACAR EL CADAVER EN UN BOUL
SIN SER DETUBIERTOS. RECURRIEBON
A ASUSTARLES PARA QUE ABANDONASEN
LA FINCA. PERO TENIAN QUE PASAR POR
EL CUARTO DE GLADIS, Y COMO LES OYO
LA ASEJINABON. DESPUES DE MI COE-
LADA LES PERDIERON LA SEÑAL Y Y NOS

DESDE LO
NO PASA
UNA HORA
EN QUE
AUNQUE
SEEN AMAS
DEL MINIS-

- DESPUES DE
ESTO TODAS LAS
VACACIONES QUE
TENGA ME LAS PA-
SARE LEYENDO
REVISTAS EN
SCOTLAND
YARD.

- EL CORONEL HIGGIN
NUNCA MAS PODRA
DECIRLA QUE LE FA-
TA A CUESTO UNA NO-
CHE DE TERROR. ESTO
MA SICO SU NOCHE HA
GUSTOSA, STELLA. AN-
RA ES MAS QUE NO-
CA, UNA DETECTIVE
NE COMPLETA.

- GRACIAS,
DAN.

FIN

FIN