

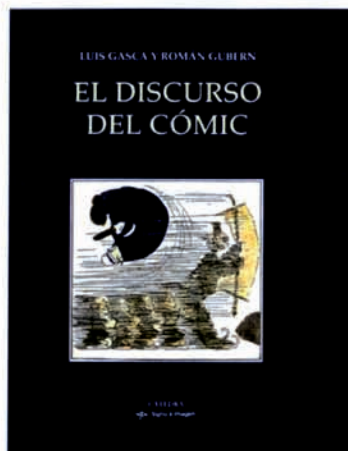
PENSAR EL CÓMIC

ANA MERINO

El cómic como espacio de reflexión intelectual y académica poco a poco se consolida en España. Semanas atrás viajé a la Universidad de Valencia como miembro del comité de tesis de Celestino J. López Catalán, discípulo de Jenaro Talens. López ha construido una detallada genealogía de las adaptaciones de cómics al cine estadounidense entre 1978 y 2014. Su exposición arrancó con el estreno de *Superman* y la secuela de películas que generó, recordando a continuación las adaptaciones al cine de otras viñetas clásicas como *Flash Gordon* o *Popeye*, ambas de 1980.

El cine estadounidense no ha dejado de leer cómics buscando en ellos la esencia de sus propias tramas para luego, en sus adaptaciones, alejarse del original. Celestino López ha fichado 170 películas que confirman que tanto el universo de DC y como el de Marvel han reforzado su estructura económica con espectadores ávidos de cine. En su esfuerzo de reflexión teórica, ha tratado de encontrar modelos de análisis temático y estructural. La variedad de películas multiplica las posibilidades de aproximación.

Su estudio de caso detallado se centra en la adaptación de *Ghost World*, la película basada en la historieta publicada en *Eightball* que se estrenó en 2001. El cómic alternativo de Daniel Clowes sirve como base para un estudio minucioso sobre su transformación cinematográfica. El guión adaptado que el propio Clowes realizó mano a mano con el director Terry Zwigoff tuvo incluso una nominación al Oscar. En la versión cinematográfica veíamos cómo al mundo de las protagonistas, Enid y Rebecca, se sumaban las peripecias del personaje de Seymour, el hombre maduro. Un personaje secundario en las viñetas que Terry Zwigoff hace crecer en el guión y convierte en uno de los pilares de la trama. Con un presupuesto

de siete millones de dólares, esta película quiso dialogar con un público nuevo que no se conformaba con las aventuras de los superhéroes. Siguiendo su estela está *American Splendor*, basada en el cómic del mismo título que había creado Harvey Pekar en 1976 y que en sus primeros números fue ilustrado por Robert Crumb. En

este caso el filme, codirigido por Shari Springer Berman y Robert Pulcini, contó con un modesto presupuesto de dos millones de dólares y tuvo también una nominación al Óscar en la categoría de mejor guión adaptado. Sorprende el contraste presupuestario con las grandes producciones de superhéroes. Por ejemplo, la adaptación de *Hulk* que aparece en cartelera en 2003, o *Spider-Man*, estrenada en 2002, contaron con presupuestos por encima de los 130 millones de dólares.

Fomentar la reflexión

Para el poeta y teórico Jenaro Talens dirigir esta tesis sobre los cómics en diálogo con el cine significa la culminación de una mirada comprometida con los estudios del cómic, área académica que lleva años apoyando como director de la colección *Signo e Imagen* de la editorial Cátedra. En esa colección centrada en el cine y

Autores como Jenaro Talens o Luis Alberto de Cuenca han sido fundamentales para consolidar el espacio de diálogo teórico sobre el tebeo

el mundo audiovisual han aparecido importantes guiones al cómic con títulos como *El discurso del cómic*, *El universo fantástico del cómic* o el *Diccionario de onomatopeyas*, todos ellos de Luis Gasca y Roman Gubern, *La pintura en el cómic* de Gasca y

Asier

Mensuro,

*Antes de la novela gráfica*de José Manuel Trabado o mi propio libro *El cómic hispánico*.

Poetas como Jenaro Talens o Luis Alberto de Cuenca han sido fundamentales para consolidar el espacio de diálogo teórico sobre los cómics en España. Talens ha apoyado libros de ensayo crítico, tesis y publicaciones variadas sobre el tema. Luis Alberto de Cuenca es un pionero apasionado de los cómics: numerosos libros, artículos y ensayos propios recogidos en los volúmenes *Noveno arte* o *Libros contra el aburrimiento* lo confirman. Además de su inolvidable labor como director de la Biblioteca Nacional entre 1996 y 2000, años en los que impulsó la importancia del género apoyando la exposición comisariada por Antonio Lara y coordinada por Alfredo Arias que celebraba los primeros 100 años de los tebeos. Talens y Cuenca son figuras de amplias trayectorias vitales y creativas que han marcado la diferencia y han incluido en su discurso de pensamiento la palabra cómic.

Es la irrupción de intelectuales con una mirada abierta en una determinada coyuntura lo que posibilita que un nuevo campo de estudio se consolide. El recientemente fallecido escritor italiano Umberto Eco fue fundamental en la construcción de propuestas de análisis del cómic. Su libro *Apocalípticos e integrados*, aparecido en 1964, añade modelos de reflexión que todavía tienen vigencia. Su lectura detallada del cómic de *Steve Canyon* contextualizado en los discursos ideológicos de la época

dio profundidad al personaje y a todos los elementos que aparecen en sus viñetas. Demostró la necesidad de detenerse a pensar las imágenes y lo que aquellos cómics

transmitían. Las reflexiones de Eco en torno al mito de Superman o a los personajes de *Peanuts* sirvieron de estímulo a las nuevas generaciones de teóricos que han ido ela-

borando sus propias interpretaciones. El cómic ha sido parte de la historia cultural del siglo XX y sus estudiosos nos ayudan a reformular sus posibilidades críticas.