Barón Bean

Tiras completas 1916

Primera edición en Reino de Cordelia, noviembre de 2014

Edita: Reino de Cordelia
Alberto Alcocer, 46 - 3º B
28016 Madrid
www.reinodecordelia.es

Derechos exclusivos de esta edición en lengua española
© Reino de Cordelia, S.L.

Traducción: © Gonzalo Quesada, 2014
Prólogo: © Ana Merino, 2014

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

IBIC: FXL
ISBN: 978-84-15973-30-0
Depósito legal: M-32003-2014

Diseño: Jesús Egido
Maquetación: Jorge del Arco & J. Egido
Rotulación: Fernando Fuentes
Corrección de pruebas: María Robledano

Impresión: Gráficas Zamart
Impreso en la Unión Europea
Printed in E. U.
Encuadernación: Felipe Méndez

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Barón Bean

Tiras completas 1916

George Herriman

Traducción de Gonzalo Quesada

Prólogo de Ana Merino

SPRING IS AMONG THE WOIL, AND ME -

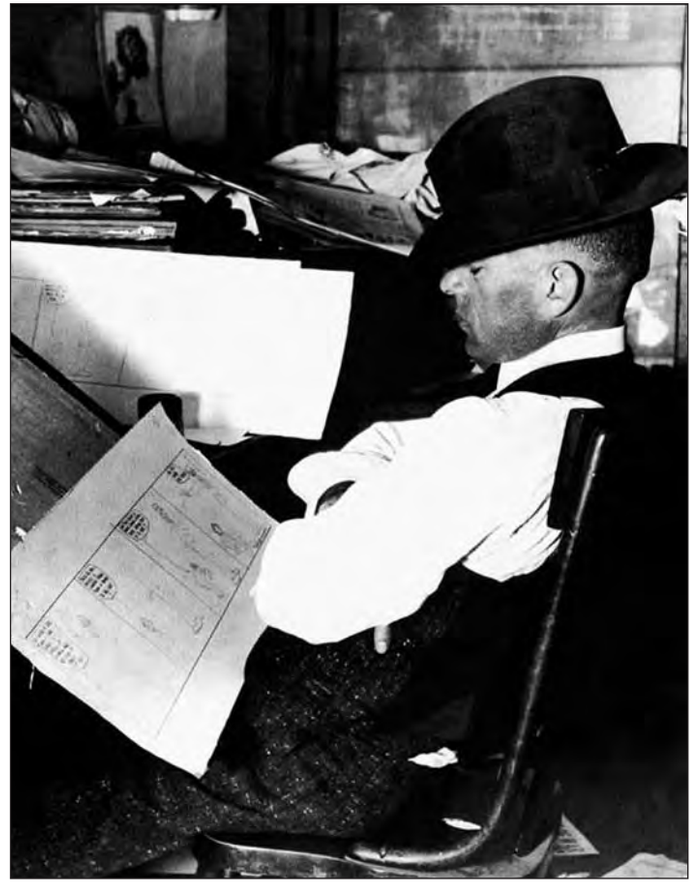
Entre el cine mudo y la vida en viñetas

George Herriman era un gran admirador de Charlie Chaplin. En él vio a un hombre poliédrico, construido a base de ingenio y trabajo tenaz. Chaplin sumaba al talento de actor y comediante de la pantomima el de guionista, productor y director de sus propias películas. Herriman, nacido en Nueva Orleans en 1880, era nueve años mayor que el cómico británico pero tenía el mismo tipo de apasionamiento creativo capaz de generar una gama extraordinaria de universos propios. Estos dos hombres que ayudaron a transformar con sus obras la mirada cultural del siglo XX en Occidente merecen una profunda reflexión, y las tiras de *Barón Bean* que recoge este estupendo libro nos dan esa oportunidad.

Charlie Chaplin y Jackie Coogan, en una escena de *El chico* (1921), dirigida por el propio Chaplin.

Tanto Herriman como Chaplin vivieron en una época donde el fruto del esfuerzo personal se construía con parámetros de obstinación épica. A finales de 1913 Chaplin deja Inglaterra y se instala en Los Ángeles para probar fortuna con la aventura americana del cine. Ese año también fue importante para Herriman, porque es cuando se asientan y regularizan en la prensa las tiras de la Gata Loca y el Ratón Ignacio como historieta seriada independiente. La semilla de ambos personajes empieza a germinar cuando aparecen como secundarios en *La familia Dingbat*. Herriman incorporó de forma inconsciente la pelea del gato de la familia con un ratón en la tira del 26 de julio de 1910, y ese guiño de humor fue un complemento a la trama, que iría cuajando hasta convertirse en historieta autónoma.

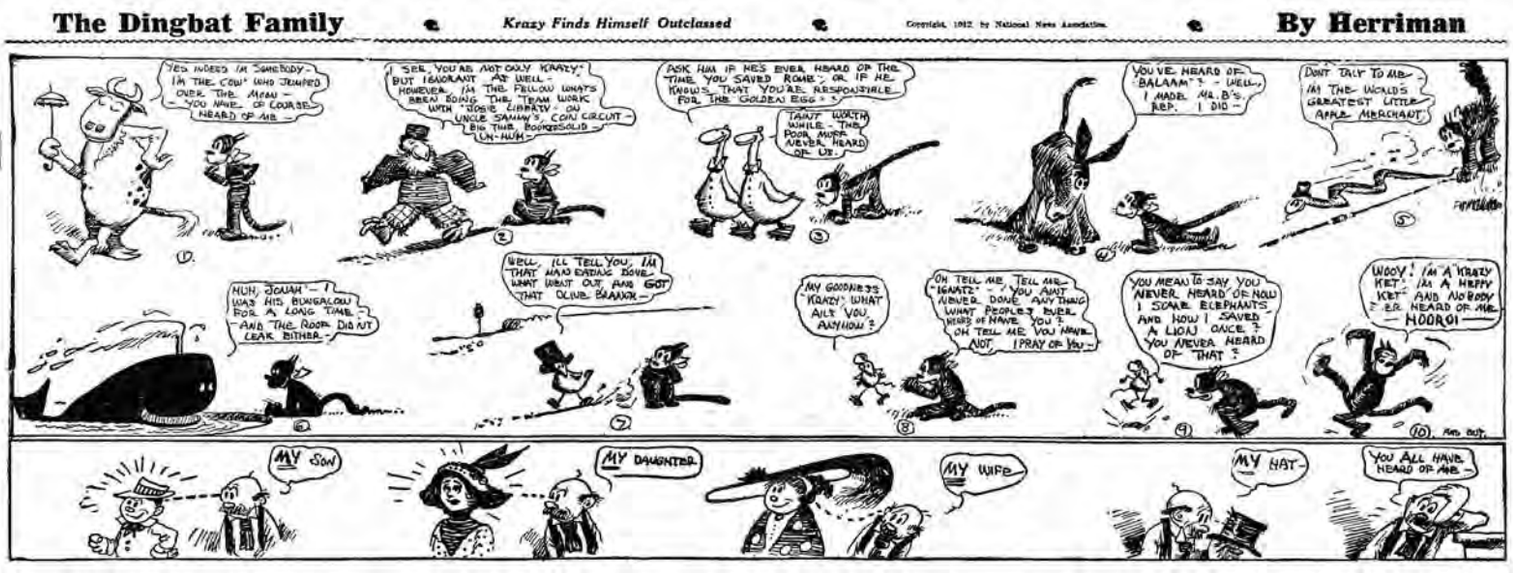
La juventud de George Herriman está llena de series y personajes, y de un ir y venir entre Nueva York y Los Ángeles, tratando de asentar su talento en las páginas de diferentes periódicos. Este descendiente de mulatos que escondía la textura densa de su pelo bajo el sombrero en una época donde la identidad racial pesaba y anulaba al individuo, ya durante su primera etapa de juventud, fue capaz de inventar un grupo variado de series de personajes fijos como *Musical Mose* (1902), *Professor Otto and His Auto* (1902), *Acrobatic Archie* (1902), *Two Jolly Jackies* (1903), *Lariat Pete* (1903) o *Major Ozone's Fresh Air Crusade* (1904). Así fue creando un interesante abanico de tiras y páginas dominicales que, aunque fueron en muchos casos series breves, tocaron importantísimos aspectos de la sociedad de su tiempo desde la mirada del humor disparatado. Así inventará la figura del músico negro que trata de sobrevivir, la del



George Herriman, dormido en la mesa de trabajo, ante una tira cómica sin terminar.

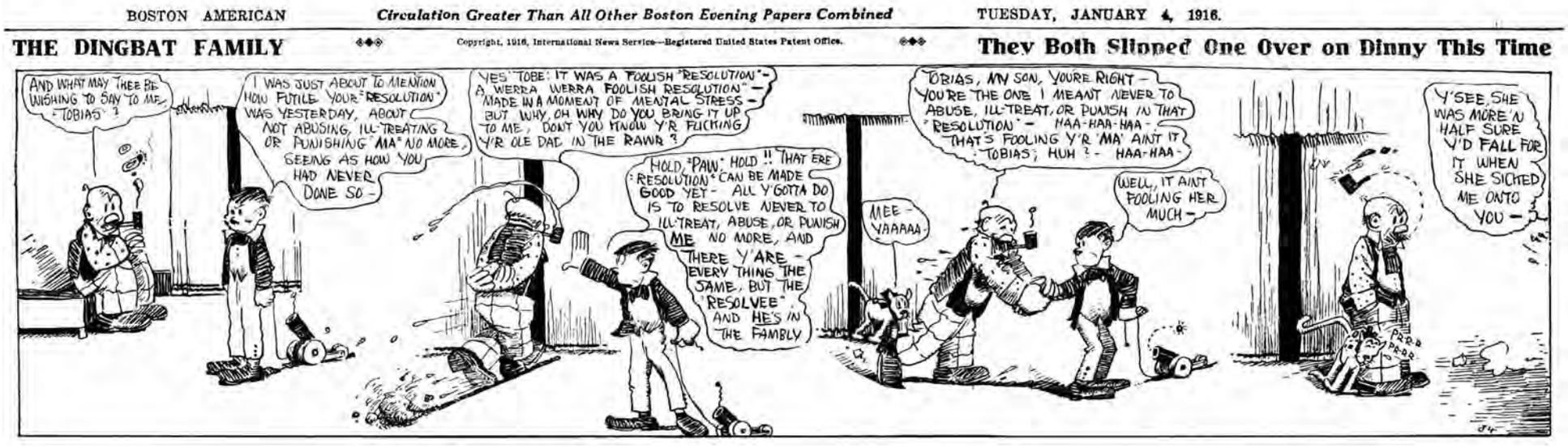
niño travieso, la del propietario de un automóvil en los tiempos que tenerlo era un lujo que no estaba al alcance de casi nadie, la de dos pícaros marineros metiéndose en apuros, la de un vaquero en un Oeste muy particular o la de un viejo comandante obsesionado de forma patológica con la pureza del aire. El universo gráfico de Herriman era ya efervescente y ambicioso por la variedad de personajes que ofrecía y los riesgos que tomaba, pero lo mejor estaba por llegar. En 1909 entra Barón Mooch a escena, pero dura poco, y van apareciendo también ese año tiras con animales, como las de *Gooseberry Sprigg*, un pato con ducado que se siente distinguido, o las de *Daniel y Pansy*, donde todo el elenco es de animales. Herriman se siente imparable inventando personajes: niñas, fontaneros, gatos familiares, y tramas de jovencitas, consciente de que tiene que esforzarse y ofrecer muchas y variadas series para abrirse camino en los periódicos y asentarse.

En 1910 crea *La familia Dingbat* en perpetuo conflicto con la familia vecina del piso de arriba, hasta el punto que durante un tiempo la tira cambió de nombre a *The Family Upstairs* para aludir a aquellos molestos vecinos que nunca aparecían dibujados. Las aventuras de la familia Dingbat en constante pleito vecinal fueron sustituidas por la deliciosa serie de *Barón Bean*. Así,



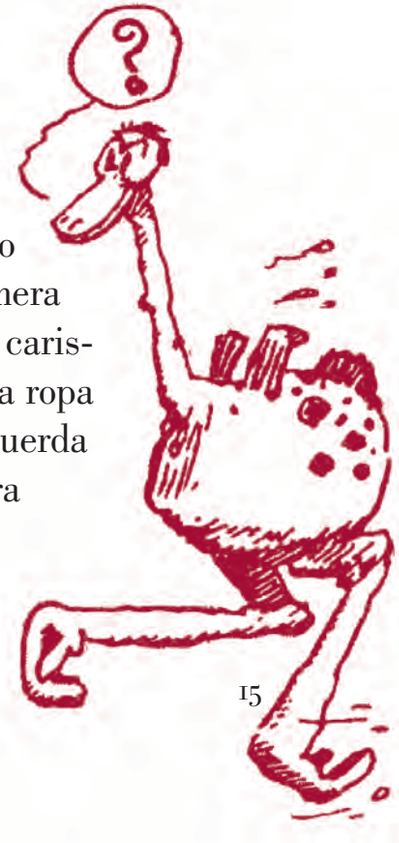
Tira diaria de *La familia Dingbat*, aparecida el 2 de noviembre de 1912, en la que Krazy Kat ocupa la parte superior.

el 5 de enero de 1916 se inicia una de las series más carismáticas de George Herriman que ha estado siempre asociada a su profunda admiración por Charlie Chaplin. Aquel humorista británico maestro de la pantomima había llegado con 19 años a los Estudios Keystone de Los Ángeles, dándose a conocer para el gran público como actor de cine mudo el 2 de febrero de 1914 con la breve película *Making a Living*. En dicha pieza de trece minutos, escrita y dirigida por Henry Lehrman, Chaplin interpreta el personaje de Edgar English, un timador sin complejos que tontea con mucho estilo con las mujeres. En la vertiginosa trama su personaje roba la cámara y las notas de un reportero que ha sido testigo gráfico de un complicado accidente, para venderlas como propias. El reportero intenta darle alcance y se origina una trepidante persecución de golpes y empujones, donde los policías también aparecen, corren y son golpeados junto a otros per-



Última tira de *La familia Dingbat*, fechada el 4 de enero de 1916. Un día después sería reemplazada por *Barón Bean*.

sonajes secundarios que no dan crédito a las cosas absurdas que les pasan. Aquí Chaplin no es todavía el Charlot vagabundo que todos conocemos. El personaje de Edgar English, aunque es un pícaro que trata de sobrevivir, viste sombrero de copa, chaqueta, bastón y lleva un bigote ancho. Tiene un curioso aire con el *Barón Bean* de Herriman, como si el Charlie Chaplin de esa primera película en la que actuaba, le hubiese marcado. Obviamente algunos gestos del carismático personaje del vagabundo Charlot están presentes en *Barón Bean,* pero la ropa que usa —su chaqué, su sombrero de copa y su bastón de caña incluido— recuerda a Edgar English. Charlot también tenía un bastón de caña, pero su bigote era diminuto, su bombín le quedaba pequeño, sus pantalones de saco tendían a



caerse, su chaqué era demasiado ajustado y contrastaba con sus zapatones. *Barón Bean* era un empobrecido noble inglés que trataba de sobrevivir con un estilo aparente, sin la sensación desgarbada y desangelada del pobre vagabundo Charlot. Sin embargo, las tramas de *Barón Bean* tienen mucho de aquellas películas del cine mudo de Charlot llenas de esas confusiones absurdas, de picaresca y padecimientos. A comienzos de 1916 Charlie Chaplin tiene consolidada una sorprendente carrera en la que es el propio director de sus películas y ha tomado las riendas del imaginario creativo de su personaje. Incluso en 1915 Charlot es ya un icono internacional que generará con su imagen todo tipo de productos, en forma de muñecos, tiras cómicas y canciones. Obviamente George Herriman tenía que estar observando con absoluta fascinación este prodigio. Él, que se había pasado años buscando el personaje para la tira definitiva, que había buceado en

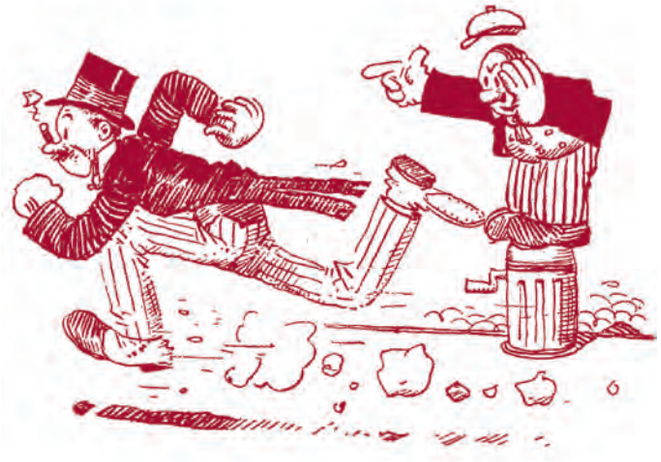
Autocaricatura de George Herriman con alguno de sus personajes más populares, entre ellos Krazy Kat y el Ratón Ignatz.

todo tipo de seres y situaciones, tenía que estar contemplando el fenómeno Chaplin con profundo interés. El cine mudo compartía con el cómic esa dinámica del humor absurdo. Cada viñeta ofrecía el mismo ritmo silencioso de las películas en el que los lectores leían lo que pensaban y decían los personajes. Herriman reconoce la cotidianeidad humana que rodea a Charlot y retrata en *Barón Bean* el mismo mundo desalentado que los define. *Barón Bean* no está solo, le acompaña su amigo y ayudante Grimes, que también busca comida gratuita en los bares y trata de sobrevivir como puede. Estas tiras no eran siempre de trama breve y cerrada; sus viñetas iban acumulando cada día muchos episodios con enredos de largo aliento, donde los perdedores eran los verdaderos protagonistas. El hambre y la necesidad de superar las desdichas de la miseria con humor marcaron las pautas del nuevo siglo que empezaba. 1916 fue un año donde la mirada social y más humana de George Herriman aprendió a dialogar con los secretos del cine mudo para transformar el cómic en un espacio necesario de reflexión existencial paródica que no se conforma con la simple risa.

Ana Merino

Barón Bean

Tiras completas 1916



Hoy no tuvo muchas oportunidades de flirtear

Pero esta vez se sale con la suya

5 y 6 de enero de 1916

Solo era una sugerencia, una delicada sugerencia

Una muestra de que a Bean no se le ha sacado el cinco por ciento

7 y 8 de enero de 1916

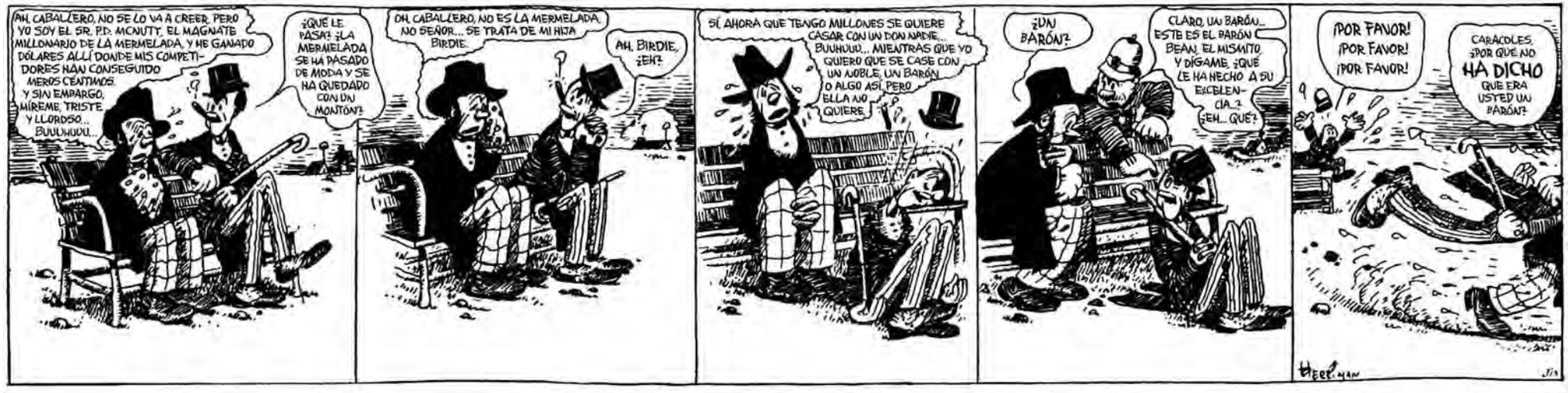
Estaban buenos cuando los probó

Lo que los deja en tablas

10 y 11 de enero de 1916

De todas formas, hizo una salida espectacular

Cualquiera puede encontrarle una utilidad



12 y 13 de enero de 1916

El camino del auténtico —o cualquier otro— amor nunca es fácil

Tiene buenas intenciones hacia Herman, pero Herman no lo sabe

14 y 15 de enero de 1916

Y solo tenía buenas noticias para Herman

Tiene buenas intenciones hacia Herman, pero cómo lo va a saber Herman

17 y 18 de enero de 1916

Hace de espectador inocente… mientras está en pie

Casi se lleva una tortita y un tortazo

19 y 20 de enero de 1916

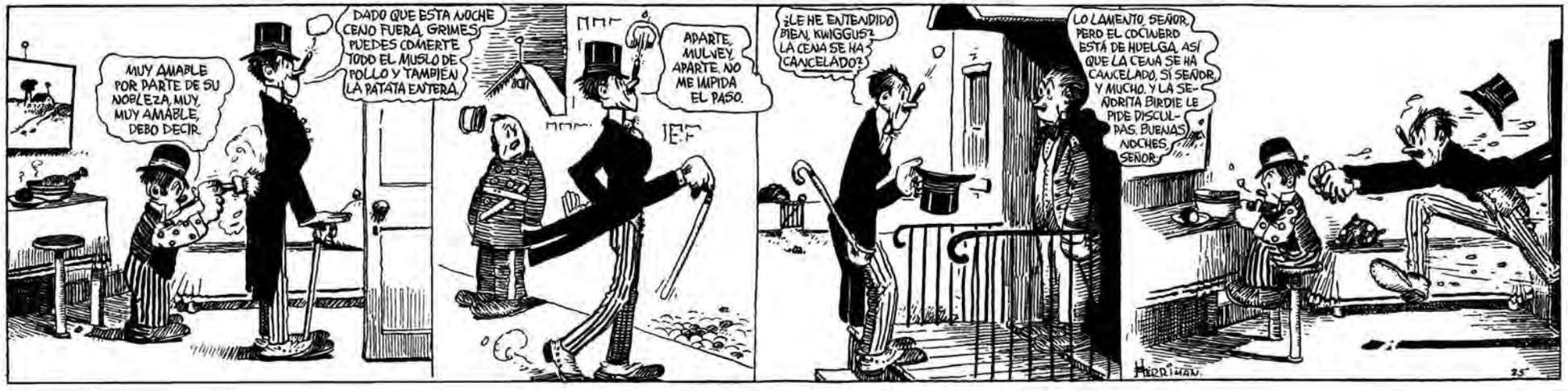
Quizá un pajarito se lo sople a Birdie

Siempre hay algún malentendido

21 y 22 de enero de 1916

Muy bien, Grimes, señor mío... Muy bien

Vuelve justo a tiempo



24 y 25 de enero de 1916

Grimes va a oír campanas en la cabeza

Grimes se lo estaba buscando, ¿no les parece?

26 y 27 de enero de 1916