

ENCRUCIJADAS GRÁFICO-NARRATIVAS: NOVELA GRÁFICA Y ÁLBUM ILUSTRADO.

Editado por José Manuel Trabado Cabado.
Gijón: Asturias. Ediciones Trea, 2020.

Esther Claudio

University of California, Los Angeles

La entrada en la “sociedad del espectáculo” ha supuesto una fascinante reflexión sobre los paradigmas, definiciones y limitaciones de la imagen. Susan Sontag apuntaba en *Regarding the Pain of Others* (Farrar, Straus and Giroux, 2003) que ésta no siempre se ha construido en detrimento de la palabra: “[t]he very qualities that made the ancient Greek philosophers consider sight the most excellent, the noblest of the senses are now associated with a deficit” (121) y explorar la trascendencia de la imagen, así como su fructífera relación con el texto, es una labor fundamental para comprender la representación artística contemporánea.

Un libro como *Encrucijadas gráfico-narrativas: Novela gráfica y álbum ilustrado* contiene las claves para esta empresa. Editado por José Manuel Trabado al auspicio del Grupo de Investigación sobre Cómic y Narración Gráfica de la Universidad de León, recoge ocho artículos de diferentes autoras y autores que exploran los puntos de conexión y fricción entre cómic y álbum ilustrado. ¿Qué potencial presenta el feliz maridaje entre imagen y texto de estos dos formatos? ¿Cómo dialogan con la producción puramente icónica o verbal? ¿De

qué maneras escapa la poética iconotextual a toda forma de clasificación? ¿Cuál es la posición de la crítica frente al objeto interdisciplinar? Estas son algunas de las preguntas que trata de responder este libro.

El volumen se divide en dos secciones. En la primera, “El cómic frente al álbum ilustrado. Dos miradas transversales”, se incluyen las contribuciones que interrogan la ontología de ambos formatos, su naturaleza y su esencia. En “El cómic y el libro álbum. Dos lenguajes diferentes”, Carlos Velázquez explora la naturaleza simbólica del dibujo en el álbum ilustrado y su funcionalidad narrativa en el cómic para descubrir las particularidades de uno y otro lenguaje. Por su parte, Mar Flórez realiza un interesante recorrido por la historia del arte según el álbum y el cómic utilizando *La noche estrellada* (2010) de Jimmy Liao y *La levedad* (2018) de Catherine Meurisse. *La noche estrellada* incorpora composiciones de Van Gogh y Magritte como parte de la comunicación simbólica entre dos adolescentes que se escapan de casa. *La levedad* utiliza referentes artísticos y literarios para describir el trauma de sobrevivir los atentados al Charlie Hebdo. Mar Flórez estudia la incorporación de los iconos artísticos en estas obras para repensar, reenmarcar y redefinir el estatus de cómic y álbum ilustrado frente a la historia del arte.

En la siguiente sección, “Seis autores en busca de una encrucijada”, cada artículo está dedicado al estudio en profundidad de un artista en concreto. Continuando con los trasvases y fructíferos diálogos entre Bellas Artes y cómic, Cristina Cañamares analiza cómo Anthony Browne emplea iconos de la pintura para realizar un sugerente discurso de justicia social y políticas de identidad en *El libro de los cerdos* (1986) y en *El túnel* (1989). La crítica sociopolítica presente en la obra de Raymond Briggs también es objeto de estudio para Rubén Varillas, quien analiza su inclasificable obra en la siguiente contribución. Raymond Briggs fue pionero de lo que ahora se consideraría “novela gráfica”, y tanto Varillas como el editor del volumen, José Manuel Trabado, señalan que Briggs es una “anomalía ideológica”, con obras a medio camino entre cómic y *picturebook* que permiten explorar temas poco habituales para el público infantil como la muerte y la pérdida.

Carmen Pérez aborda dos de los autores más imaginativos y respetados en el cómic fantástico: Neil Gaiman y Dave McKean. Pero...¿cómic? Precisamente el texto de Pérez es una aportación teórica fundamental para clasificar aquellos textos que no pueden ser considerados ni lo uno ni lo otro. A partir de *The Day I Swapped my Dad for Two Goldfish* (1997), *The Wolves in the Walls* (2003) y *Crazy Hair* (2009), se insiste en la interacción como elemento clave de una nueva forma de comprender estas y obras similares, una forma de diálogo postmoderno que llama a la participación interactiva del lector para completar el texto.

La inconmensurable capacidad creativa del lenguaje incontextual se demuestra a través de obras que cuestionan las limitaciones de cada formato y José Manuel Trabado realiza un recorrido por las más inclasificables del panorama. Empieza por la revista *Raw*, creada por Art Spiegelman y Francois Mouly como un espacio para la exploración formal del cómic que nunca puso límites a la creatividad de los autores que publicaban. Es en esta revista donde Richard McGuire, el segundo autor que Trabado estudia, inició la creación de su inclasificable *Aquí* (2015). Tanto Spiegelman como McGuire han diseñado cómic y álbum y sus obras se han visto enriquecidas por trasvases de uno y otro formato. Trabado explora la producción de estos autores para subrayar las conexiones editoriales, artísticas y formales entre novela gráfica y *picturebook*.

La alfabetización se realiza a partir de la imagen (de ahí que aprendamos a leer con álbumes ilustrados o *picturebooks*) así que ¿tiene sentido desligar uno de otro? ¿acaso no evocan imágenes las palabras y viceversa? El artículo de Inés González Cabeza nos deleita con la obra de Marion Fayolle, una artista francesa inclasificable que fluye con elegancia entre el libro ilustrado y el cómic para poner el dibujo y el texto al servicio de su experimentalidad. De hecho, como explica González, Fayolle concibe su creación como poesía visual lo que cuestiona no solo su formato y su contenido sino también su recepción.

Por último, destacar la contribución de Roberto Bartual sobre la *oeuvre* de Sergio García, probablemente el artista español más experimental y reconocido fuera de sus fronteras. La técnica de García es

en sí misma una liberación de todo tipo de restricciones. Con el “dibujo-trayecto” escapa de la viñeta, con el álbum ilustrado infantil escapa del cómic, con la temática reflexiva y crítica lleva el relato para niñas y niños a un público adulto. Para Bartual, la riqueza de Sergio García es reflejar la vida, ya que sus mundos de senderos que se bifurcan expresan el constante cambio, el movimiento nunca individual sino siempre en concatenación con una miríada de vidas, de objetos y de situaciones en el que nos vemos inmersos.

En definitiva, es este un libro esencial para cualquier lector interesado en el potencial que ofrece la combinación de texto y dibujo. Algunos conceptos que atraviesan esta publicación son la “hibridez”, e “intertextualidad”, de obras “inclasificables” pero entre todas ellas destaca su relación con la poesía visual, con la trascendencia del espacio de la página como un espacio de perenne exploración, juego y creatividad.

Browne, Anthony; Browne, Joe. *El juego de las formas. Una retrospectiva de la vida y obra del laureado creador de Willy*. México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Gaiman, Neil; McKean, Dave. *The Day I Swapped my Dad for Two Goldfish*. Nueva York: Harper Collins, 1997.

—. *The Wolves in the Walls*. Londres: Bloomsbury, 2003.

—. *Crazy Hair*. Nueva York: Harper Collins, 2009.

Liao, Jimmy. *La noche estrellada*. Granada: Barbara Fiore Editora, 2010.

McGuire, Richard. *Aquí*. Barcelona: Salamandra, 2015.

Meurisse, Catherine. *La levedad*. Madrid: Impedimenta, 2018.

Sontag, Susan. *Regarding the Pain of Others*. 1st ed., Farrar, Straus and Giroux, 2003.

Spiegelman, Art y Mouly, Françoise. *Raw. Open Wound from the Cutting Edge of Commix*. (1980-1991)