

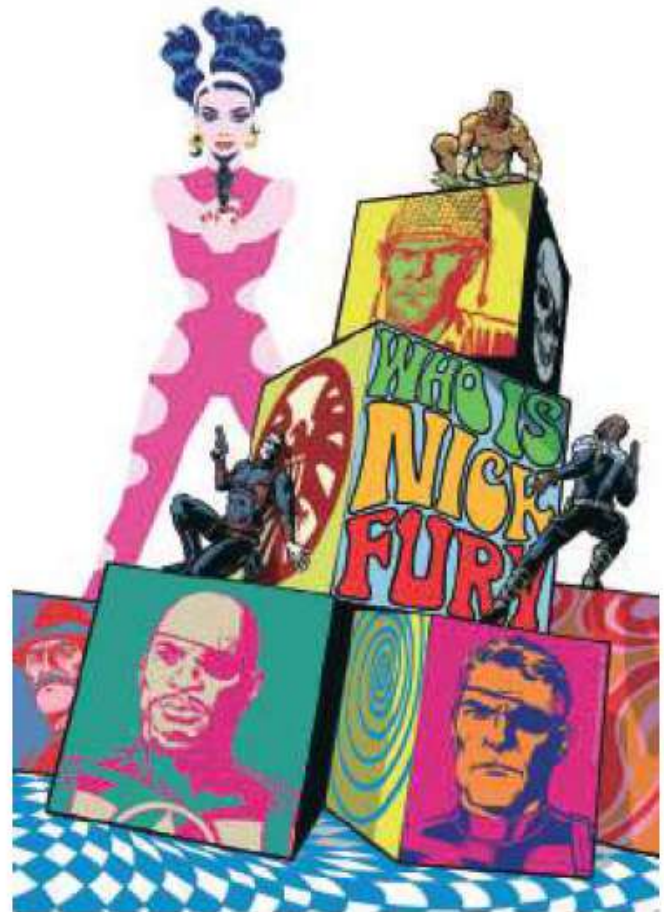
aragón

TURÍSTICO
Y MONUMENTAL





Portada Capitana Marvel.



Homenaje de Fernando Blanco.

“BOOM! EL CÓMIC ARAGONÉS EN EL MERCADO AMERICANO”

Sergio Muro Sanjosé

Artista Plástico y Visual
sermuro@hotmail.com

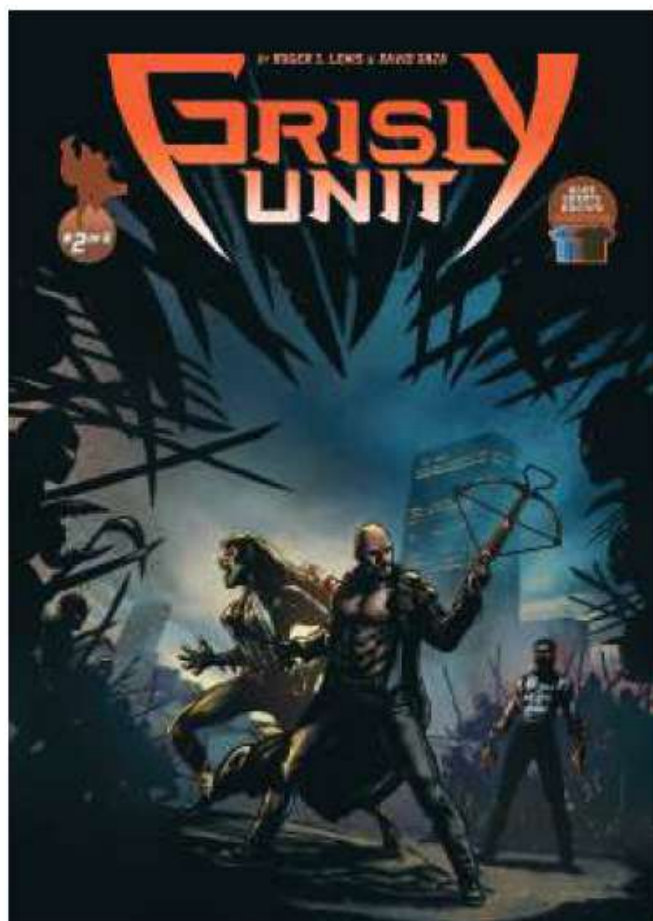
La palabra comic deriva de la expresión inglesa *comic strip*, que traducida al español significa literalmente “tira cómica”. Podríamos estimar las ilustraciones de Las Cantigas de Santa María, realizadas entre 1260 y 1270 en el taller de Alfonso X «el Sabio», los primeros cómics. Pero se considera al inglés Thomas Rowlandson el inventor del cómic en el año 1809 al publicar “*Los viajes del doctor Syntax*”. Siendo la primera aventura seriada de la historia en tener resonancia, donde aparecen también los bocadillos parlantes.

Aunque Norteamérica es la cuna del cómic, pues allí se inició su publicación de forma masiva en los periódicos, y también se empezaron a publicar los “*comics books*” (revistas de comics). El origen de la historieta en los Estados Unidos está estrechamente ligado al desarrollo del periodismo moderno. La causa principal fue la lucha de poderes de Hearst y Pulitzer, dos magnates de la prensa

norteamericana, en la puja por la conquista de nuevos lectores de los diarios de información. Tres fueron los principales padres del cómic: **Richard F. Outcault**, autor del personaje “Yellow Kid” (1895); **Winsor McCay** creador de “Little Nemo” (1905); y **George Herriman** dibujante de “*Krazy Kat*” (1913). Los tres revolucionaron la senda hacia la codificación del lenguaje que en un momento dado dio en llamarse cómic, tebeo o historieta.

El primer superhéroe surge con Joe Schuster y Jerry Siegel cuando crean a **Superman** en 1938. Tras el éxito creado por dicho personaje, deciden crear la compañía Detective Comics (DC) y se lían a crear otros con la ayuda de otros dibujantes, y los personajes que surgen son por ejemplo Batman (creado por Bob Kane) –que se cumplen ahora 80 años–, Green Lantern, Hawkman y Wonder Woman.

Paralelamente en 1939 sale, para contraatacar, el primer personaje de “Timely Comics” -la futura compañía



Portada de "Grisly Unit" (2019).

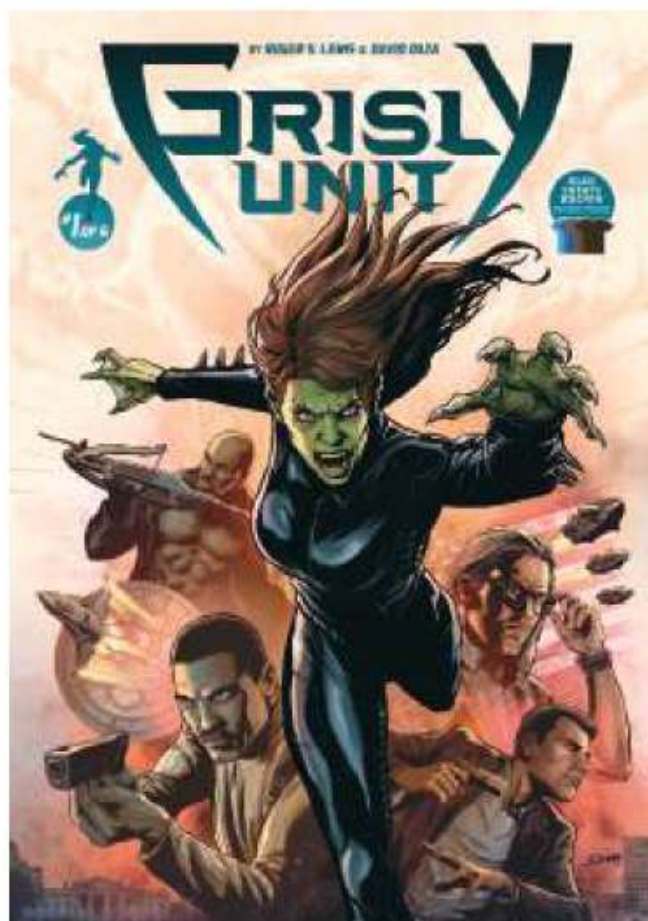
llamada Marvel: El Capitán América, de la mano del binomio tremendamente exitoso Jack Kirby y Joe Simon.

Desde entonces las dos editoriales controlan todo el mercado de cómics de superhéroes. Además, son productoras de cine. **DC Comics** se expande en la gran pantalla con WarnerMedia; y **Marvel Comics**, actualmente con The Walt Disney Company (que compró a Marvel Entertainment en el 2009). De hecho, el cómic, es el antecedente del cine por su esquema narrativo, y ha sido siempre inspiración de películas y series (y videojuegos). Realmente cada cómic es un guion de una película, cada viñeta es una escena perfectamente ideada. Está todo secuenciado, es un *storyboard* perfecto para adaptarse a la gran pantalla.

Solo en EEUU se vendieron 80 millones de cómics en 2018 a través de **Diamond**, la empresa que monopoliza la distribución del mercado directo. Las dos grandes editoriales DC y Marvel son las que acaparan el mercado.

El cómic hay que valorarlo como la novena disciplina artística. No hay que olvidar que incluso ha influido a grandes artistas pop y del grafiti que han transformado la mirada del arte contemporáneo, como **Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring o Jeff Koons.**

Aunque en muchas ocasiones el cómic se ha identificado como una lectura infantil/juvenil, actualmente el eufemismo "novela gráfica" ha quitado esa etiqueta, y principalmente lo consume público adulto. En el cómic hay verdaderas joyas literarias. De hecho, algunas de sus publicaciones han conseguido las más altas cotas con pre-



Portada de "Grisly Unit"

mios como el Pulitzer a Art Spiegelman por "*Maus*". Y "*Watchmen*" de Alan Moore, ha aparecido en la revista Time como una de las mejores 100 novelas.

Numerosas exposiciones por todo el territorio nacional muestran el gran interés del público y la buena salud de sus creadores. A esta coyuntura hay que añadir otro momento clave, cuando en el 2007 se creó el **Premio Nacional del Cómic** para premiar la mejor historieta de autor español del año. También la consolidación de los salones del cómic, en concreto el de **Zaragoza**, han sido parte fundamental.

La exposición "*Boom! El cómic aragonés en el mercado americano*" en el Centro de Historias de Zaragoza, muestra a 7 excelentes artistas: **Fernando Blanco, David Daza, David López, Marta Martínez, Javier Pina, Jesús Saiz y Sara Soler.**

En ella se enfatiza el momento dulce que vive el cómic, y a su vez, pone en valor la profesionalidad y creatividad de estos autores que trabajan para el mercado más potente a nivel mundial. A la vez, se puede ver el proceso creativo y sus trabajos tanto para las grandes editoriales americanas, como sus trabajos más personales. De hecho, se percibe la importancia de los fanzines que desarrollaron en las etapas iniciales, al amparo de subvenciones de las instituciones públicas. Por ejemplo el **Fanzine 451º** que dirigió **Fernando Blanco** (1994-99) y donde participaron Javier Pina, Jesús Sainz y David López. David Daza también empezó haciendo fanzines en Casas de juventud y creó editoriales Burz Comic y Aftercomic. E incluso coincidieron en la Escuela de artes y en el Estudio de Arte de Belén Tapia, en Zaragoza.



Capitán América

Estos Fanzines les permitió ser conocidos en el Salón del Cómic de Barcelona y poder dar el salto a través de un representante al mercado americano. Llevando más de 20 años como profesionales del cómic.

Y aunque exclusivamente trabajan para el mercado de superhéroes, como **Fernando Blanco**, que alterna con las dos editoriales DC y Marvel, y realizando muchos números de Batman, Catwoman o Batwoman, varios de ellos compaginan estos trabajos con sus proyectos más personales.

David López, ha dibujado Deadpool o Capitana Marvel, y desde el 2017 tiene su propia publicación con "*Blackhand Ironhead*", haciendo ambas labores de guionista y dibujante. **David Daza**, conocido por sus trabajos en *Transformers* o *Star Wars*, en la actualidad acaba de publicar su proyecto más personal "*Grisly Unit*" y sigue impartiendo clases en Blackfolio. **Sara Soler**, con temas mucho más comprometidos, además de publicar "Dr. Horrible" con la editorial americana Black Horse, ha publicado con la editorial Planeta "En la oscuridad" donde trata el secuestro por parte de Al Qaeda del periodista Antonio Pampliega. Y, recientemente, ha ganado el premio al mejor fanzine aragonés con "Us" (la bonita y sensible historia de su pareja, persona transgénero en su proceso de transformación).

No son meros dibujantes, son artistas, que creo que el matiz es muy relevante. Al final son narradores visuales, ya que con guiones que les envían desde la otra parte del planeta, tienen que crear personajes, escenarios, arquitecturas, atmósferas y perspectivas para que sea un lenguaje dinámico y atractivo para el lector. Todo ello además con unos tiempos muy marcados –y estresan-



The Projectionist.

tes- de entrega de material, porque mensualmente salen los cómics a la venta. Solo **Chus Saiz**, incansable trabajador, se atreve a controlar todo el proceso de dibujo y coloreado, en la exigente maquinaria de Marvel. Los demás tienen más delimitadas sus funciones. Principalmente el dibujo, como **Javier Pina**, que tiene una destreza impecable de la línea y de perfección de las figuras, como demuestra en Doctor Strange, La Cosa del Pantano o Conan. En la muestra existe un caso excepcional, **Marta Martínez** se ha especializado en coloreado que es la siguiente fase y parte fundamental de un cómic. También es profesora de "Diseño, dibujo y modelado para Animación", en el CPA Salduie.

Un antecedente a estos artistas mencionados, fue el aragonés **Carlos Ezquerro** que en el 1973 se fue a vivir a Londres para trabajar en la industria del cómic británico. Allí hizo el personaje, mundialmente conocido, del **Juez Dredd**, realizado para la revista de ciencia ficción semanal 2000 AD en 1977. Incluso, posteriormente Sylvester Stallone protagonizó su adaptación al cine en 1995. Ahora hay cómics de todo tipo de géneros. El cómic se ha adaptado a los nuevos tiempos y ha conectado con nuevos públicos. Hay multitud de personajes que han abierto el espectro de **diversidad** donde vivimos en la actualidad. Además es una herramienta perfecta para aprender, y un recurso magnífico que muchos profesores están utilizando en sus aulas. Es interesante saber que ahora sus dibujos originales son solo digitales. El dibujar en papel se quedó atrás, solo para previos bocetos. Sin embargo eso les facilita la entrega del trabajo. Afortunadamente la tecnología les permite trabajar para estas grandes editoriales sin moverse de casa.