

Iníciate en la novela gráfica

PILAR REGIDOR

EL SIGLO XXI trae otra forma de leer ya desde finales del siglo XX. Si aún no conoces la llamada “NOVELA GRÁFICA” es necesario que puedas manejar ciertos datos de iniciación.

Sigue este ritual:

1.-Nunca consideres la NOVELA GRÁFICA como un cómic. No lo es. La diferencia es que la “Novela gráfica” es una NOVELA y el cómic no alcanza esta categoría.

2.-Se llama GRÁFICA porque tiene ILUSTRACIONES y esa puede ser otra diferencia básica respecto al cómic. En el cómic hay dibujos, a veces de grandes dibujantes, pero no estamos hablando de ILUSTRACIÓN. Recuerda que en la película *El guardián de las palabras* cuando los personajes se transforman en ilustraciones, el niño-protagonista dice:

- *Somos dibujos*

Y le corrige el mago:

-*No, somos ilustraciones.*

Una vez llegados a este punto, aún debes saber que la trayectoria del cómic está ligada a los superhéroes y relatos de ciencia-ficción, pero la NOVELA GRÁFICA trata de asuntos más humanos, reales y de actualidad, y, sólo por poner un ejemplo, mencionaremos *“Pride of Baghdad”* de Brian K. Vaughan.

En realidad, la novela gráfica hunde sus raíces en la noche de los tiempos, de tal manera que está emparentada con la literatura de cordel y la tradición oral puesta posteriormente en viñetas artísticas y no en viñetas de dibujos.

Últimamente este tipo de novela ha sido galardonada con premios tan importantes como el PULITZER en 1994 concedido a *“Maus”* de Art Spiegelman (con gran éxito de público y crítica, por este orden) y con otros premios referentes a la literatura y la ilustración; por ejemplo, los que han recaído en Eisner a *“Fábulas”* y/o el Premio Hugo a *“Watchmen”* de Alan Moore y Dave Gibbons.

Pero no sólo los premios han catapultado este tipo de literatura. También han tenido parte en el éxito las adaptaciones cinematográficas de novelas gráficas. Este trasvase ha contribuido a su mayor divulgación. Así podemos nombrar la fidelísima adaptación de *“300”*, dirigida por Zack Snyder y basada en la obra de Frank Miller, autor de otras novelas gráficas tales como *“Sin City”*, o *“Robocop”*, también llevadas a la pantalla con gran éxito de público. Algunas de estas novelas han sufrido adaptaciones que han enfrentado a autores y guionistas. Recordemos lo ocurrido con *“V, de Vendetta”* de los hermanos Wachowski, y *“La liga de los hombres extraordinarios”* o *“From Hell”*.

Es importante que hagamos mención a la controversia suscitada entre los autores originales y las películas, ya que la mayoría suele tener poco o nada que ver con la obra, por lo que no nos sirven de referencia en cuanto a la iniciación en el género. Podemos citar ejemplos como *“Watchmen”* que se está

intentando llevar al cine desde 1990, pero, debido a la oposición de sus autores, no ha podido lograrse hasta este mismo año.

Aprovechando las citas, debemos decir que, pese al éxito de ventas de *“Maus”*, no es esta obra el punto de inflexión de este género literario. Si analizamos con rigor, debemos hablar de un antes y un después respecto a la publicación de *“Watchmen”*, porque esta novela, en primer lugar, es metadiscursiva, y, en segundo lugar –y no menos importante–, redefine el concepto de superhéroe, ya que dejan de ser *“superpersonas”*, sin ningún defecto, para convertirse en seres humanos cuyos defectos pueden causar destrucción y algo peor. Para satisfacer esta curiosidad es necesario leer estas novelas.

Hay, no obstante, algunas novelas con ilustraciones que dejan de ser definidas y pasan a ser surrealistas o psicodélicas o bien se mezclan aspectos con el fin de transmitir las emociones implicadas en el diálogo. Sirva de ejemplo *“Arkham Asylum”* de Grant Morrison y Dave McKean, con ilustraciones, como poco, inquietantes en los trazos y en la definición de formas que producen una sensación de tremenda locura en el lector.

En relación con los temas podemos distinguir varios tipos de novela:

-Novela histórica, como *“From Hell”* de Alan Moore y *“Maus”*, por poner un ejemplo significativo.

-Novelas que tratan de problemas psopatológicos como *“The last temptation”* de Neil Gaiman, con delirios sobre la muerte, o *“La broma asesina”* de Alan Moore, novela en la que se basó el perfil del Joker para la nueva entrega de la película Batman. Y, ya que hablamos de él, mencionaremos, por supuesto la obra titulada *“Arkham Asylum”* de Morrison y McKean, que trata sobre la locura de Batman y sus enemigos, en un enlace con el cómic que lleva a la sublimación sobre cualquiera de los distintos tipos de superhéroes.

DIÁLOGOS DE LA LENGUA

Iníciate en la novela gráfica

-Novelas que tocan de una forma poliédrica la fantasía como "Stardust" de Gaiman (en versión cinematográfica estrenada en España el 10 de octubre de 2007, con un reparto estelar y un papel "diferente" para Robert de Niro), o la galardonada "Sandman" de Gaiman.

En España, es de ley que citemos a Victoria Francés con obras como "Favole" que ha llevado sus ilustraciones y citas de sus obras a la industria de la

mercadotecnia. Lo podemos ver en carpetas, bolígrafos y otros utensilios propios de los adolescentes e incluso en otros segmentos de población.

Mencionamos también a Cels Piñol con "Fan con nata", entre otros, y destacamos las colaboraciones de Pasqual Ferry y Carlos Pacheco, ilustradores de obras americanas escritas por autores novelísticos (no gráficos) pero que han recibido suculentas sumas por acceder a este género como ha sucedido con "Iron man" de Orson Scott Card.

Para terminar, debemos hablar del caso de Stephen King porque la precuela de "La torre oscura" solo ha sido escrita como "novela gráfica", y aprovechamos para nombrar a otros que han cambiado de banda tales como Brad Meltzer, que fue columnista del New York Times, autor de un par de libros ("El Libro del Destino" y "El Décimo Juez"), aunque se dedica ahora a guionista como se muestra en "La Liga de la Justicia de América".

Y, por último, no podemos olvidar a Moore y Gaiman que también se iniciaron con este tipo de libros. De Gaiman recordamos "American Gods" y "Los hijos de Anansi".

Cabe decir que este género literario llamado novela gráfica va tomando entidad, aunque no es algo nuevo. Parece que está resurgiendo, pero ocupa ya mercados importantes, sobre todo porque alimenta una buena parte de la producción cinematográfica.

Y, ahora...ya podemos empezar a leer y a iniciarnos en otro género más de las amplias fronteras de la novela. Y si ya conoces esta esfera literaria y disfrutas con su lectura..., continúa; desde aquí seguiremos hablando de nuevos y viejos títulos para compartir. ■

Watchmen de Alan Moore (dibujo de Gibbons)

Fuente: <http://cinemarama.wordpress.com/>