

El arte de hacer y de leer cómics

Daniel Gómez

20/20 2017
de octubre de noviembre

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

INDUL
FANIA
Cómics

Organizan:

Sistema de Bibliotecas
Universidad de Antioquia

Indulfania Cómics

Lugar: Sala de Exposiciones de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Una exposición de cómic

Luis Germán Sierra J.

Con una exposición sobre el cómic, la Biblioteca quiere resaltar la importancia de esta divertida e ingeniosa forma de lectura. Desde tiempos inmemoriales (en periódicos que se gastaban hasta una página en cómics y en revistas que alquilábamos en zapaterías y también en alquiladeros de bicicletas) hemos leído historietas, tales como *Tarzán*, *El Fantasma*, *El Llanero Solitario*, *El doctor Kildare*, *Educando a papá*, *El pato Donald*, *Archie* y un larguísimo etcétera. En los tiempos que corren, nos hemos acostumbrado a ver en forma de cómic, es decir, en (magníficos) dibujos hechos cuadro a cuadro y textos en globitos como en las historietas de siempre (y en forma de los libros también de siempre), obras como *La metamorfosis* de Franz Kafka, *El retrato de Dorian Gray* de Óscar Wilde, *Crimen y castigo* de Fiodor Dostoievsky, *El túnel* de Ernesto Sábato, *El extranjero* de Albert Camus, *La vorágine* de José Eustasio Rivera y un también larguísimo etcétera. No son libros ilustrados, sino famosos títulos vueltos cómic o novela gráfica. Una nueva lectura, aunque la misma. Los mismos argumentos, ahora adaptados especialmente, para una nueva presentación, para una nueva lectura. Parecen más serios que los monos de siempre, aunque la gracia de los dibujos y la síntesis obligada de los textos las hacen obras muy atractivas y muy ricas visualmente. Además de títulos y de autores famosos, también vemos cada vez autores nuevos que crean sus propias historias, sus propias novelas, sus propias ficciones, llevadas al cómic, a los a veces extraordinarios dibujos que contienen la doble trama de lo que, por un lado, técnicamente los constituye y, por el otro, la trama de las narraciones, adicional a los textos puestos en globitos, como los hemos visto desde que nacimos en *Pepita*, en *Mañada*, en *Snoopy*, en *El extraño mundo de Subuso*, en *Tribilín*, en *Calvin y Hobbes*.

La lectura, que es de lo que finalmente se trata (lectura de imágenes y de textos), hace tiempo tiene nuevos aliados en los autores de la novela gráfica. Y son una delicia estética estos nuevos textos por la gracia de sus dibujos, por el ingenio de sus textos y por la presentación de libros bellos llenos de color y de imágenes.

La presente exposición quiere mostrarle al espectador una buena parte de los libros sobre cómic adquiridos por la Biblioteca en los últimos años y ofrecidos como nuevas maneras de lectura. Hacer visible, claro, esa colección que, si bien no podemos exhibir toda, dejamos la inquietud para

quienes quieran interesarse en conocer la colección completa. Esta industria editorial crece cada día en el mundo y ahora es posible adquirir bellos ejemplares de la más fina factura. Tanto de novela gráfica propiamente dicha, como de libros teóricos que enseñan casi todo sobre este género, desde aspectos técnicos absolutamente claves en su creación (los guiones, los dibujos, los globitos, el lenguaje, los personajes), hasta libros sobre análisis sociales del cómic, su historia, etc.

También queremos mostrar una parte de la producción artística del taller Indulfania Cómics, que hace varios años funciona en la Universidad de Antioquia como un programa avalado académicamente por la Facultad de Educación, en estrecha amistad con la Biblioteca, que redundada en mutuas colaboraciones y el entusiasmo natural por ese arte que progresa entre nosotros.

Por último, ofrecemos al público algunas conferencias y conversaciones sobre el tema del cómic, por parte de algunos de quienes con mejores resultados y con verdadera pasión han cultivado este arte y cuentan con el buen humor suficiente como para tomarlo absolutamente en serio. Como debe ser.

Sobre la creación de cómics

Estefanía Henao Barrera

Docente coordinadora de Indulfania Cómics

El taller Indulfania Cómics, como su nombre lo indica, se acoge a la ya vetusta concepción de atelier, es decir, el taller del artesano, aquel lugar donde el creador asiste para realizar su obra. Ahora bien, si el fin del taller es la creación, esta no exige la lectura ni el estudio. Por el contrario, los integra y los exige. La lectura, primero, como el medio para la apreciación y la comprensión del cómic, como arte, y los códigos que le son propios. El estudio, luego, para el entendimiento y la adquisición de los conceptos que a la narración gráfica atañen. La secuencialidad, la viñeta, el pensamiento visual e, incluso, la lectura y la escritura son términos que deben evaluarse y entenderse en un nuevo rango cuando del noveno arte se trata.

La creación de un cómic, por tanto, supone un reto y múltiples consideraciones, la primera, tal vez la más importante, es la preocupación por decantar la palabra y la imagen en una secuencia, hacer que ellas vayan juntas de forma yuxtapuesta, que se complementen. Es decir, que sea cómic. Si en algún punto el texto o la imagen son independientes, lo más probable es que nos estemos equivocando de arte, lo cual no significa que en el cómic no haya espacio para el silencio.

Otra de las grandes consideraciones es lo referente a la viñeta. Esta constituye la unidad mínima de sentido en toda narración gráfica. Es el contenedor de las ilustraciones y los globos dialogados; los hechos y el tiempo son indicados allí; por ello la pregunta por la forma y el uso no debe menospreciarse, sino que debe elevarse a directriz. En un principio se puede tener la tendencia a hacerlas todas cuadradas e idénticas. Sin embargo, cuando se comprende que las viñetas son, también, las ventanas que propician la comunicación y el entendimiento del pensamiento, las sensaciones, la historia y la expresión gráfica que el autor quería plasmar, y que, además, moldear el recipiente tiene incidencias en el contenido, se da un paso hacia la maestría en el dominio de los mecanismos internos del cómic.

Una última consideración tiene que ver con quien recibirá el cómic para completar su significación: el lector. Resulta natural entender una historia cuando nos es propia; sin embargo, a ese otro que hojeará nuestro trabajo puede resultarle incomprensible. La idea es que al lector le resulte tan natural leer la obra como si fuese propia. Para ello, el autor debe estar

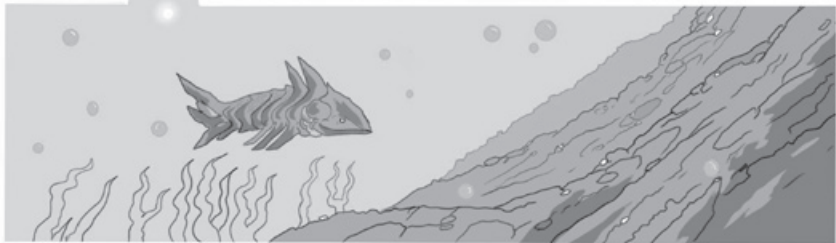
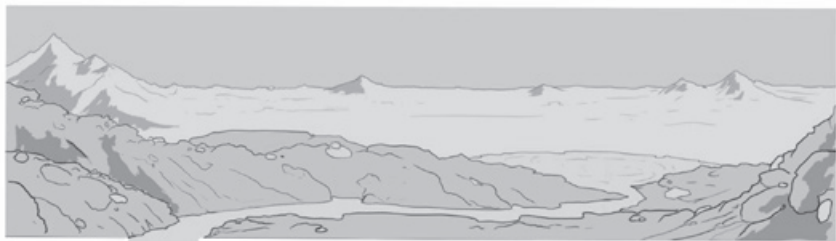
dispuesto a poner en común sus esbozos e ideas, recibir comentarios y recomendaciones sobre estos, sopesando posibles cambios, sin abandonar la autonomía de quien se enfrenta a la creación y —aunque no sepa bien qué está creando mientras lo hace— asume la búsqueda y reflexión atenta de quien sabe que debe encontrar la forma precisa de mostrar y decir justo lo que debe ser mostrado y dicho en su cómic.

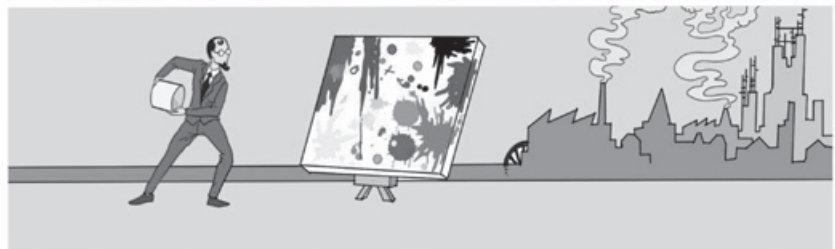
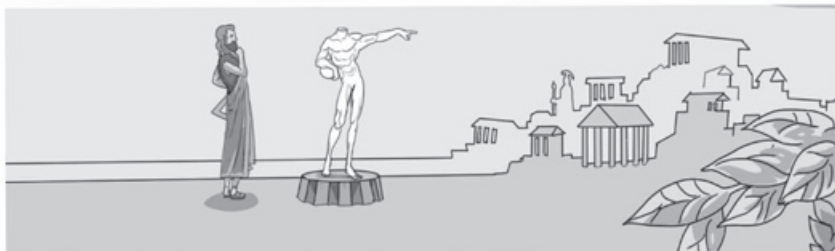
Las obras aquí expuestas son fruto del taller Indulfania Cómics que desde 2015 funciona en la Universidad de Antioquia, gracias al aval académico de la Facultad de Educación junto con el Sistema de Bibliotecas. Dichas obras fueron posibles gracias a todos los curiosos del cómic que en algún momento han pasado por el taller y, sobre todo, gracias a los autores, quienes en su momento asumieron el reto y el compromiso de poner en viñetas lo que su expresión demandaba.

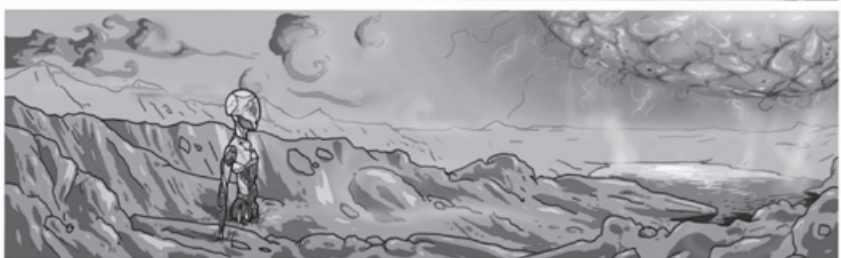
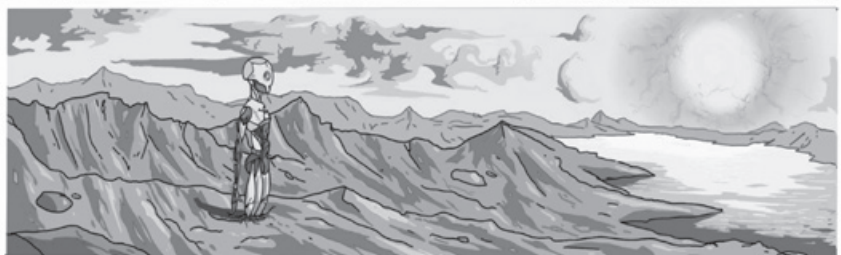
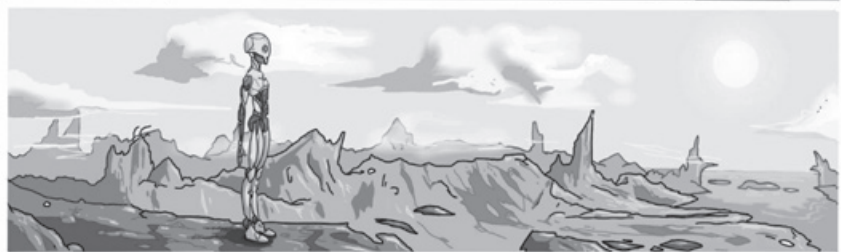
Los cómics de esta muestra admiten la mirada introspectiva de quien va en transporte público, el erotismo que puede haber en un encuentro, la recreación de una obra clásica, la candidez del recurso antropomórfico, lo fantástico u onírico que puede traslucir un café, el pensamiento crítico, el humor y la muerte tomándose un trago. Todo cabe en las viñetas. Y sucede justo ante sus ojos, lector.

AUTOMATON

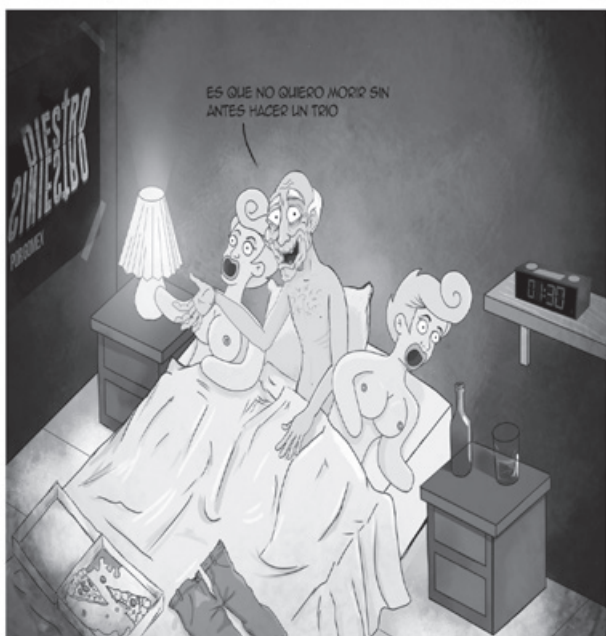

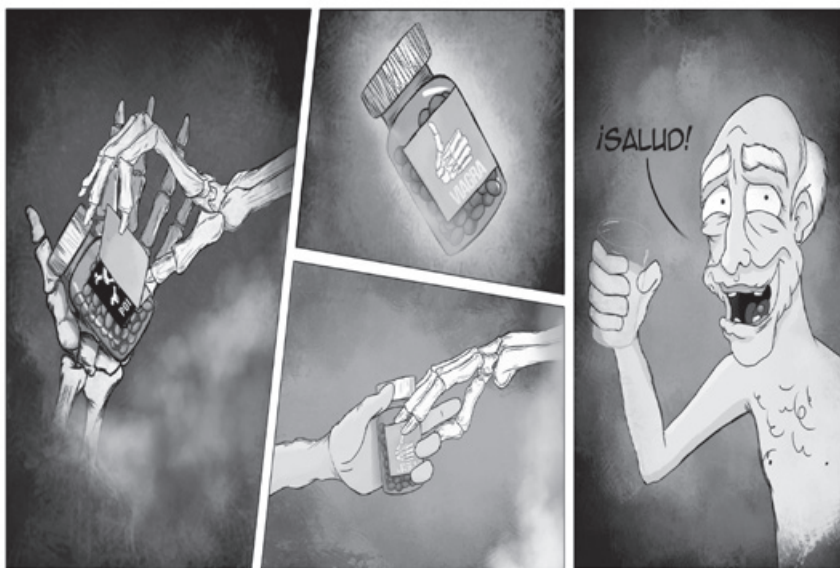

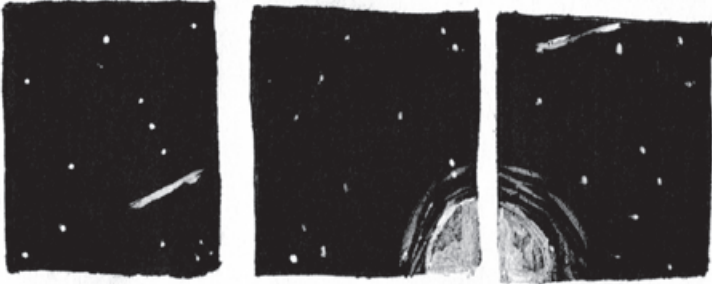
AWP

LU ME ENSEÑÓ ALGO: CUANDO ESTÁ AFECTADA
EMOCIONALMENTE, ANSIOSA, TRISTE, ENOJADA

O CUANDO NO SABE QUÉ HACER, PIENSA EN

UN RÍO DE NOCHE, FLUYENDO. SÓLO ES LA CALMA.

CONCENTRARSE EN UN RÍO.
UN RÍO QUE FLUYE SIN PARAR.

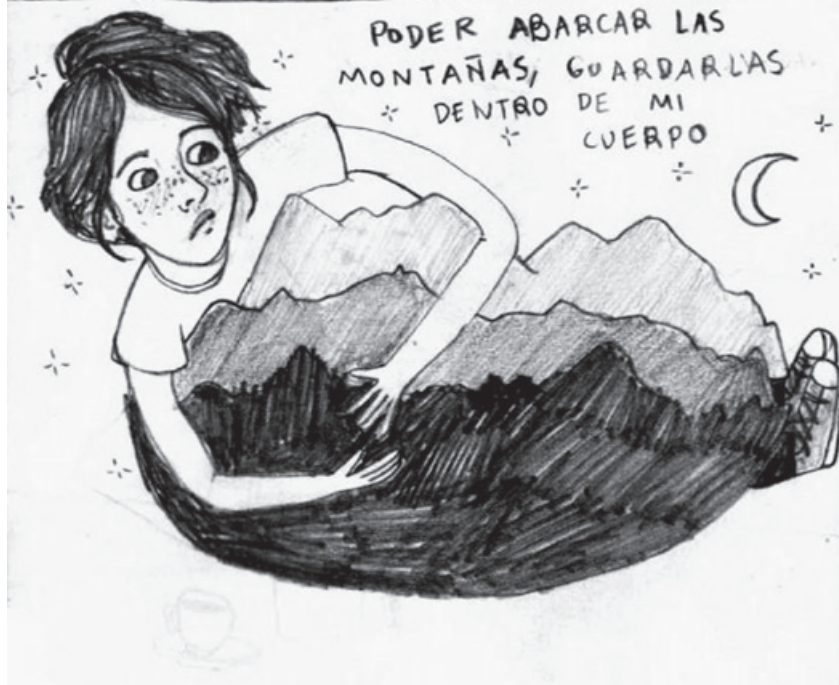

TANTAS VECES
QUISIERA PODER
GUARDAR TODO CUANTO
OBSERVO.

ENCONTRAR UNA FORMA,
MÁS ALLÁ DEL RECUERDO,

DE FIJAR LA BELLEZA
DEL MUNDO DENTRO DE
MÍ

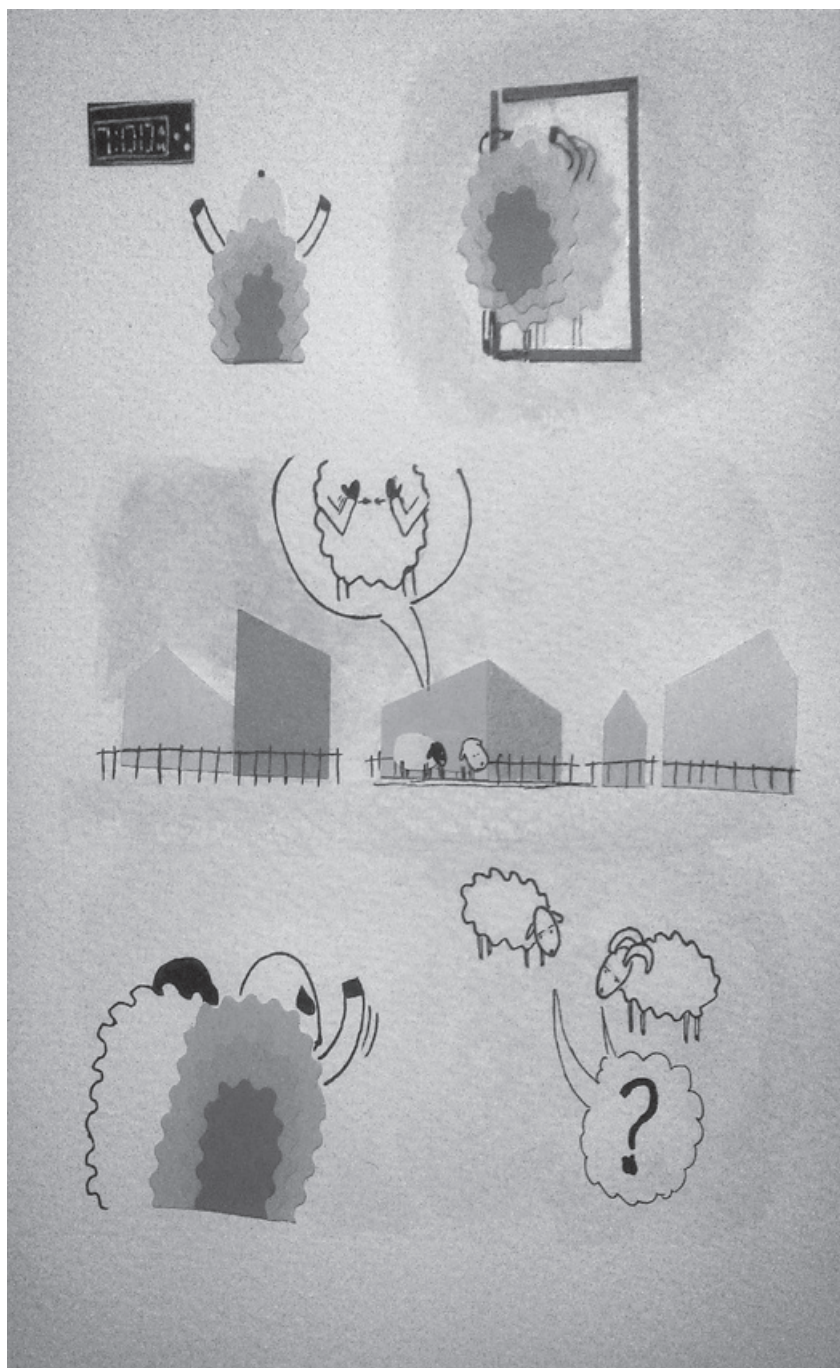
PODER ABARCAR LAS
MONTAÑAS, GUARDARLAS
* DENTRO DE MI
* CUERPO

SER OBSERVADORA

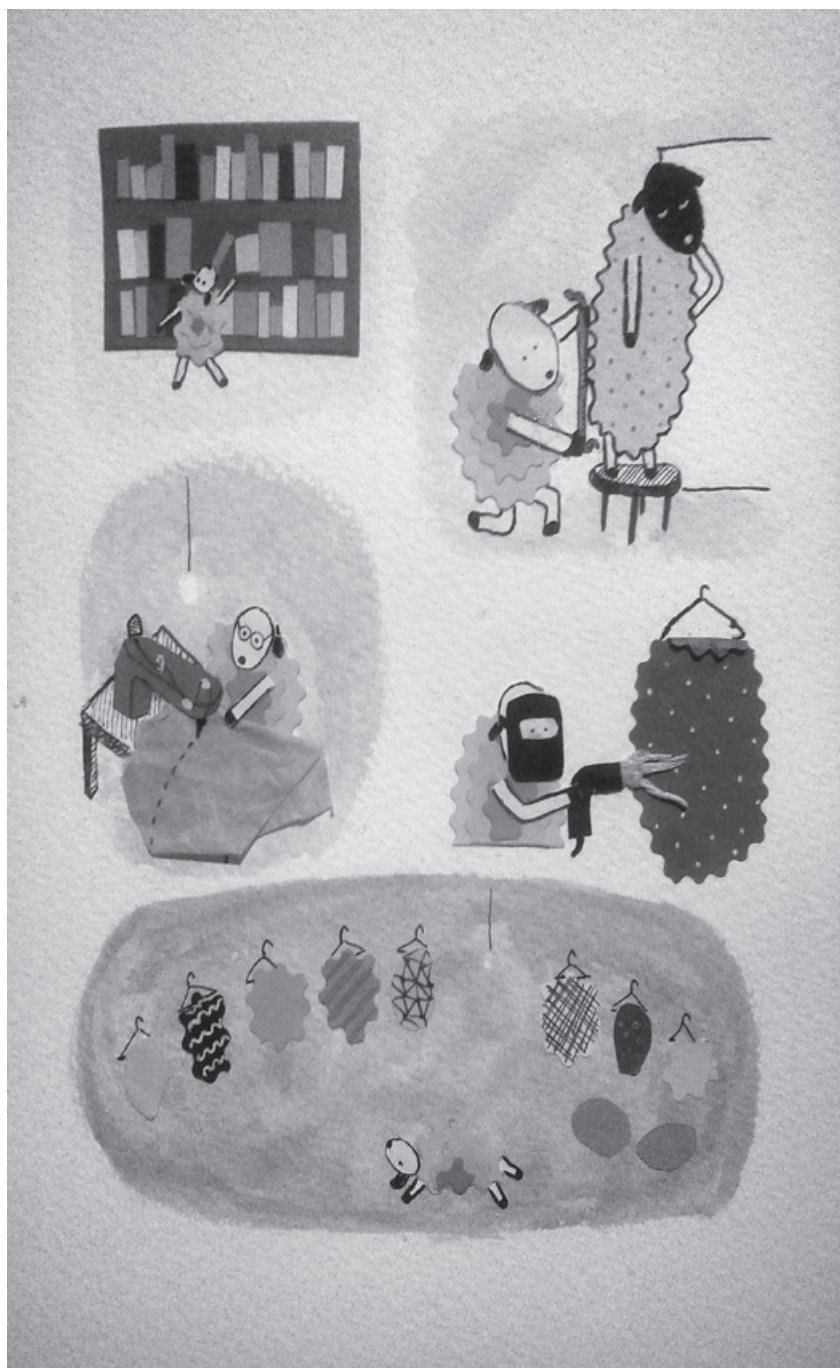

SER LO OBSERVADO

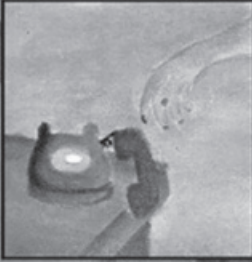

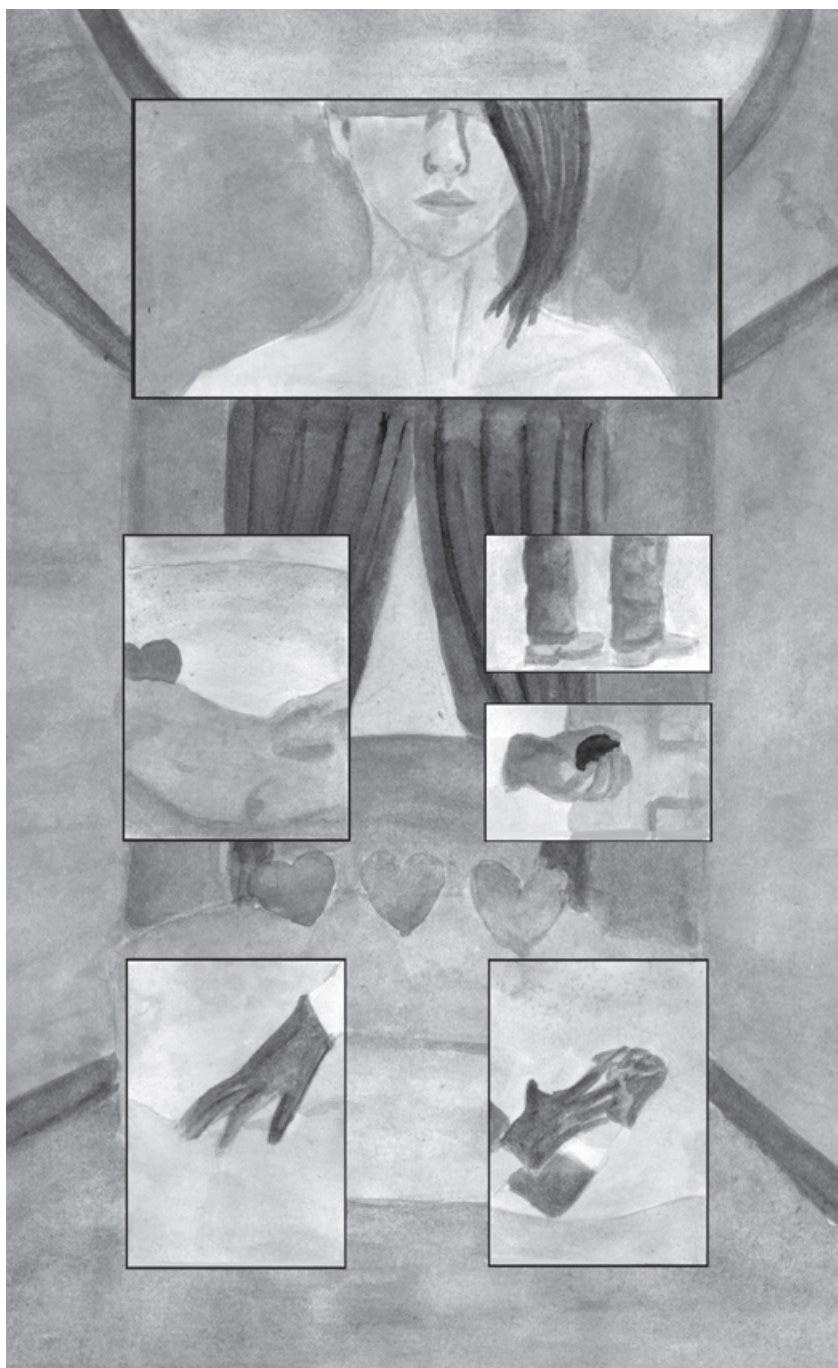

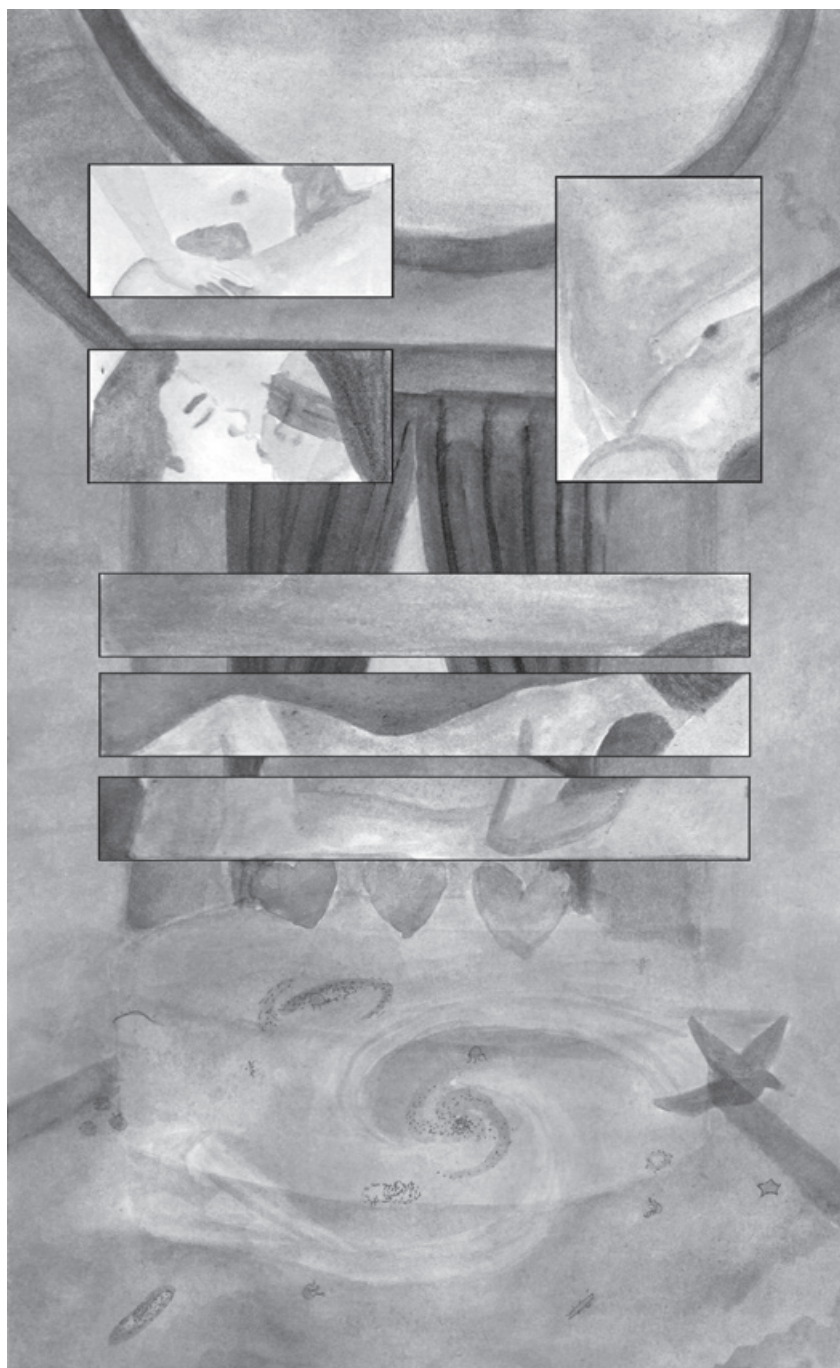

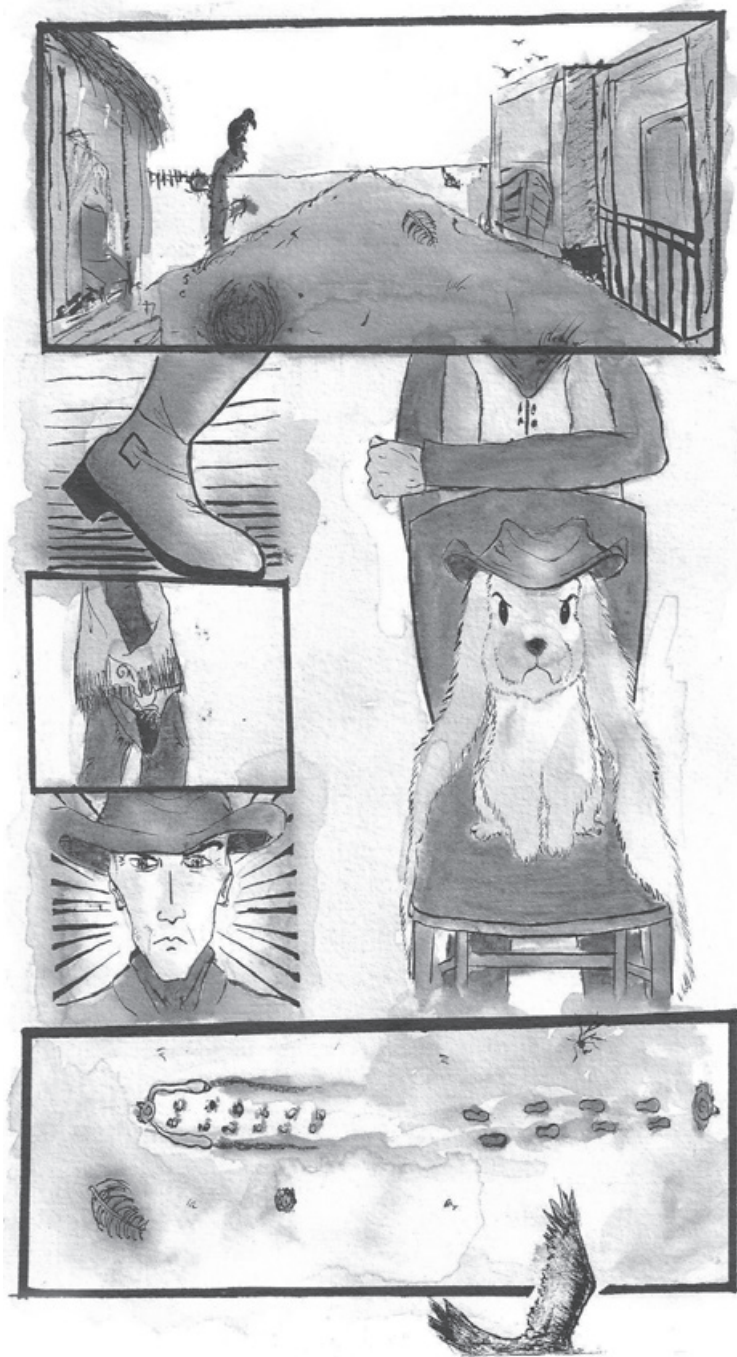
HABITACIÓN 505

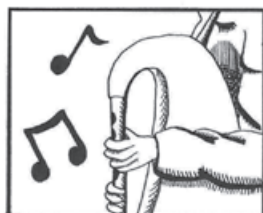

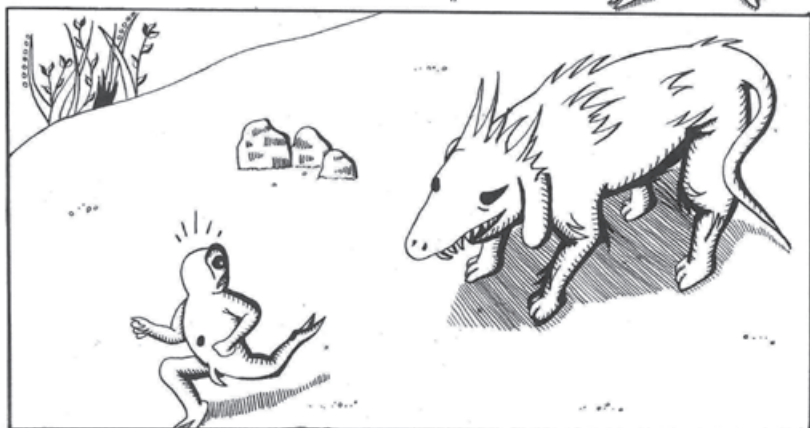
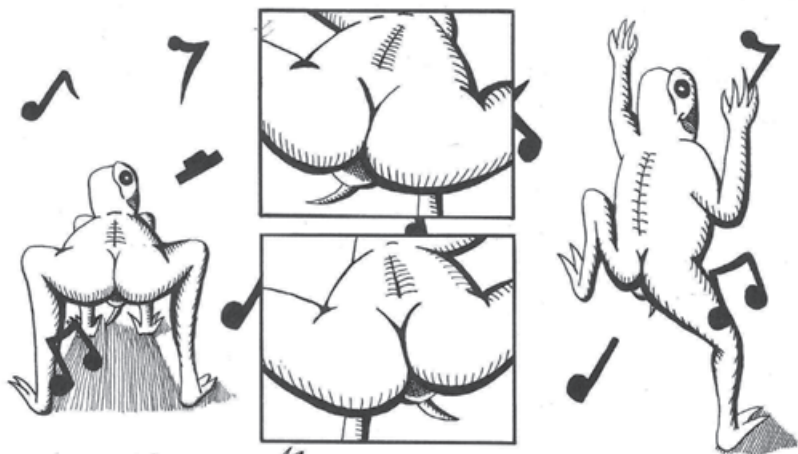

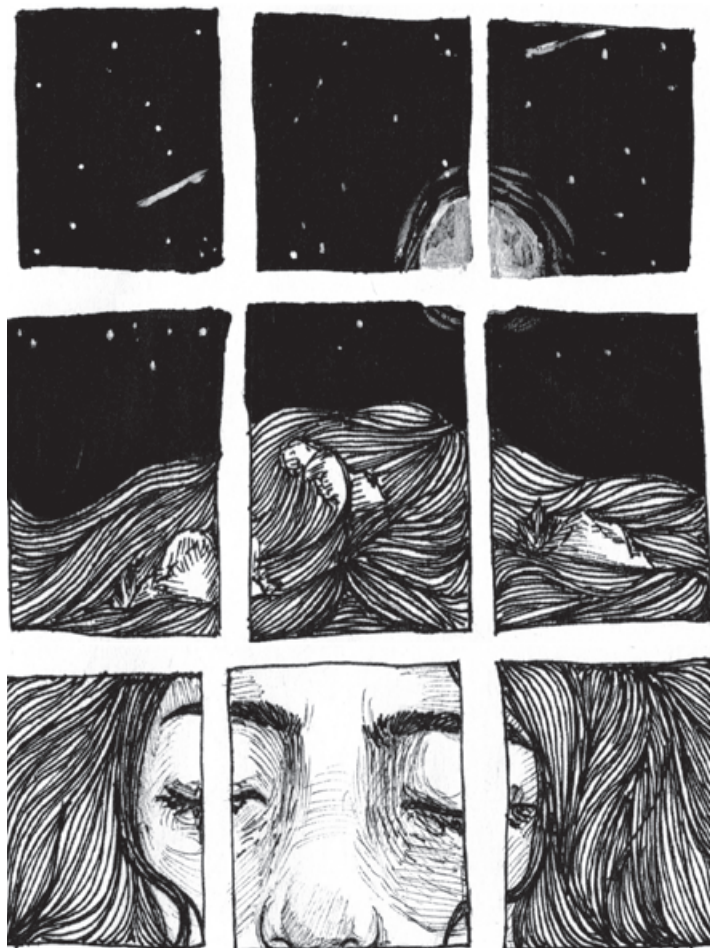

L V X V R I A

Laura Henao

Participantes

Antony Zapata. Mis dibujos más importantes son aquellos que, ya esbozados, de mi mente se han esfumado.

Daniel Gómez Giraldo. (Ilustrador). Mis sueños son proyecciones de las cosas que debo dibujar. No son procrastinación, son ideas en reposo.

Laura Henao. Me gusta mirar y dibujar.

Laurha Marcela Álvarez. Cuando sea grande quiero hacer literatura infantil. Amo los colores.

Ludwing Escandón. Cuando una idea surrealista o absurda me aborda, la dibujo; a ratos la animo.

Luisa Fernanda Ángel Sepúlveda. Dibuja conejos en la oscuridad. A la hora de hacer cómics, en lugar de tinta usa café.

Juan Camilo Restrepo Sánchez. Ye' pá mah' sá. «Vivir el arte como camino de conciencia y transformación».