

Plataforma flexible: La capacidad del cómic para acceder a audiencias diversas

(Flexible Platform: The Capacity of the Comic to Access Diverse Audiences)

Por **Matt Powell-Palm**

Dentro del mundo de cómics con mensajes sociopolíticos, hay muchas avenidas literarias a través de las cuales estos mensajes se expresan. Con la combinación de narrativa y diálogo textual con aspectos visuales como forma y color, estas avenidas son discutiblemente más variadas en naturaleza que las avenidas en los libros, y permiten acceder a audiencias nuevas y diferentes. Además, el potencial para simplicidad textual relativa en cómics provee un vínculo a gente menos educada y de otra manera inalcanzable. Todos los cómics considerados en esta obra comparten mucho en términos de la naturaleza de su mensaje y comentario, pero emplean convenciones visuales y convenciones de género muy diferentes, y por eso tienen acceso a audiencias radicalmente diferentes. *Operación Bolívar*, por Edgar Clement, es muy gráfico, y utiliza elementos del género de fantasía para proveer comentario sobre los efectos del capitalismo creciente e imperialismo estadounidense en México; *Los perdidos* usa el arte simple e imaginaria cotidiana para comentar sobre las condiciones oscuras de la vida diaria colombiana; y *Yes We Camp!* emplea una serie de historietas cortas y frecuentemente cómicas o satíricas para describir al mundo la situación social española. Mientras las misiones de estos cómics son similares – relatar las condiciones sociopolíticas de sus países – debido a las diferencias en las convenciones literarias empleadas, hablan a audiencias diferentes en maneras diferentes.

Como se puede ver abajo, el trabajo de Clement, visualmente, solamente se puede describir como *elaborado*. El autor hace uso de muchísimo detalle dentro de ambos sus personajes y sus ambientes, y alguna viñeta específica se puede desconstruir en muchas partes con significancias independientes. Crea un mundo de fantasía con su uso de violencia, sangre, magia, y lo místico (como los nahuales y los ángeles), mientras constantemente incorpora la historia a través de una gran variedad de referencias específicas, como La Inquisición y la militarización de todo. Sus cómics son rompecabezas, y siempre hay algo más escondido en el fondo, alguna pista o referencia. Sin embargo, es claro que todavía hay un propósito central, que en este caso es exponer lo nefasto del capitalismo e imperialismo estadounidense y los peligros que presenta el “comercio libre” a México. La creación de este mundo fantástico, desarrollado con detalle meticuloso, ayuda a Clement a traer este mensaje a una audiencia especial que no necesariamente lo accedería de otra manera.

INTRODUCCIÓN AL PROFANO LECTOR

Cuando nuestros ancestros españoles arribaron al continente no vinieron solos, con ellos vinieron sus dioses y sus ejércitos de ángeles armados.

Para nuestros ancestros indios los ángeles no fueron los actuales vendedores de incienso, fueron los usuarios de la destrucción. Entre la espada de Cortés y la de San Miguel Arzángul no existía ninguna diferencia, y ninguna de las dos cortó de tajo los raíces. Los brujos resistieron. Los sahúales, los brujos más poderosos, se dieron a la tarea de combatir a los ángeles invasores.

Los refuerzos en la tierra no se hicieron esperar, la Santa Inquisición cerró filas con los arcángeles en la persecución de los sahúales, eliminando a los más peligrosos, mezclándose con los hábiles, aislando a los resacios.

Los hijos de los sahúales, los resacios, perdieron la memoria, empobreciendo la grandeza de sus dones.

Los cazadores de ángeles son los descendientes de aquellos poderosos sahúales y poseen latentes los dones que les permiten leer a los dioses y sus emisarios, pero a veces ellos mismos no saben que tales dones existen, mucho menos la dimensión de estos prodigios.

OPERACIÓN BOLÍVAR es el primer relato sobre los cazadores de ángeles y sus complejas relaciones con los hijos de los dioses y los hijos de los hombres. Cada una de las piezas de este ajedrez tiene pasada, presente y un futuro: LA RECUPERACIÓN DE LA CONCIENCIA.

Posicionado en contraste perfecto está *Los perdidos*, por Pablo Guerra y Federico Neira. El arte de este cómic es muy simple y libre, con una estrategia visual que emplea solamente dos colores principales, y las escenas son claras y cotidianas. Este arte es consistente con el propósito del cómic: examinar el mal estado de la vida diaria en Colombia. *Los perdidos* también contiene aspectos que trascienden la realidad (la historia sigue una organización que investiga lo sobrenatural en busca de la verdad de una variedad de delitos y misterios), pero estos aspectos son menos centrales que los eventos e interacciones humanos y normales. A diferencia de las obras de Clement, no hay violencia excesiva, y no hay conspiraciones grandes entre el gobierno, los narcos, y un arcángel. Sin embargo, mientras los enfoques de la trama en vez se centran sobre los eventos más regulares (aunque igualmente perturbadores) de la vida, el resultado final es igual. En forma de las dinámicas de poder entre los ciudadanos pacíficos y el flujo constante de hombres armados, expone una realidad de la vida que existe típicamente

debajo de la periferia. La diferencia en presentación no afecta significativamente el mensaje, afecta la audiencia.

Las historietas de *Yes We Camp!*, mientras son de muchos géneros diferentes, incorporan un elemento quizás deficiente en los otros cómics mencionados: el humor. Artísticamente las historietas son muy variadas, pero muchas emplean el humor y la sátira para desarrollar su comentario sobre la vida (reflexionando específicamente sobre el movimiento 15M). Faltan tramas tan desarrolladas como las obras de Clement, o formas consistentes de género, como fantasía o misterio, pero este hecho no corrompe su habilidad de acceder a sus lectores. El uso de humor, cómics breves, y contenido concentrado provee otra avenida a otra audiencia, quizás menos interesada en cómics

como forma de expresión y más en una risa breve.

* Entonces, ¿debo interpretar que usted no desea ser mi amigo en facebook?

Alfons López - www.alfonsolopez.cat
Publicado originalmente en Público

Este muestrario expone la naturaleza variada del cómic como medio de ambos comentario sociopolítico y entretenimiento. Sin embargo, además de proveer mensajes de la crítica a audiencias muy diferentes y grandes, el cómic podría ser una fuente superior de difusión basado en la efectividad y accesibilidad de los mensajes también. Con la cantidad reducida de texto y la incorporación de elementos visuales, muchas veces los mensajes específicos se pueden extraer mucho más fácilmente que en un libro o artículo, extendiendo más los brazos largos del cómic a gente menos educada o menos adaptada al mundo de narrativa sociopolítica. Este principio ya se ha probado en algunos contextos relevantes. Por ejemplo, Rius, uno de los historietistas más famosos de México, creó cómics con, además de mensajes sociopolíticos, la intención explícita de educar a la población analfabeta en un joven México independiente (Merino 236). Este hecho apoya más la suposición que los cómics son una forma híper-potente de difundir comentario social y mensajes críticos, y sugiere que podrían ser no solamente un medio efectivo

independiente, pero también un puente intelectual a otros medios más especializados de comentario crítico.

Con esta variedad tremenda en contenido visual, género, y forma, el cómic puede traer mensajes sociopolíticos a una igualmente gran variedad de audiencias distintas. El cómic también, con su capacidad para simplicidad textual sin el sacrificio de profundidad de contenido, se puede considerar una herramienta de educación sociopolítica y básica simultáneamente. Los tres ejemplos examinados en esta obra son representantes de un cuerpo de literatura gráfica latinoamericana impresionantemente grande, y se vuelve fácil ver su importancia en la progresión de la cultura latina, en sentidos ambos populares y sociopolíticos. Con suerte, el uso del cómic popular para estos propósitos se observará más frecuentemente en los Estados Unidos en el futuro.

Bibliografía:

Clement, Edgar. *Operación Bolívar*. 1999. México, D.F.: Caligrama, 2006.

Guerra, Pablo, y Federico Neira. "Los perdidos". *El Espectador*. N.p.: n.p., 2011.

Merino, Ana. *El cómic hispánico*. Madrid: Catedra, 2003. Impreso.

Plaza, Ricardo Esteban, ed. *Yes We Camp!: Trazos Para Una (r)evolución*. Madrid: Dibbuks, 2011. Impreso.