

VIÑETAS EN LA SALA OSCURA CINE Y CÓMIC (1911 - 2023)

MARZO ————— MAYO 2024

DOS VEREDAS

MARÍA MEDEM

ILUSTRADORA E HISTORIETISTA, AUTORA DE LA NOVELA GRÁFICA
"POR CULPA DE UNA FLOR"

Cuando vi *Crumb* (Terry Zwigoff, 1994) me dejó varios días pensando. No me esperaba que lo que iba a ver se fuera parecer a uno de mis documentales favoritos, *El Desencanto* (Jaime Chávarri, 1976). Como dice una letra de Francisco Moreno Galván que cantaba José Meneses: "al lado de la nieve, el jardín negrea, y con sus ojos hace blanca la noche, la mía compañera", porque cualquier idea previa que yo tuviera sobre Crumb cambia y se matiza en contraste con su familia, aunque haya dos ausencias, las de sus hermanas.

No solo me dejó pensando, también cambió un hábito. Cuando terminé Bellas Artes terminé también de hacer dibujos al natural, después de haber rellenado muchos cuadernos con dibujos de pies, manos, cuerpos y caras. Los acabé asociando a algo que se hace por obligación y no por placer, así que, una vez dejaron de mandármelos, dejé de hacerlos. Después de ver a Crumb dibujando en sus libretas con tanto gusto, de escucharlo comentar que necesita dibujar todos los días, que sino se pone nervioso, me re-encontré con el dibujo al natural y ahora

Barbarella (Roger Vadim, 1967)

Danger: Diabolik (Mario Bava, 1968)

lo práctico y también me llena de placer, porque es cierto, dibujando a partir de la observación, sin ningún objetivo más allá de retratar lo que se ve, se consigue un grado de concentración y relajación que pocas otras actividades permiten alcanzar. Además, una cae en la cuenta rápidamente de que, aunque un objeto se haya visto infinidad de veces, hasta que no se dibuja no se entiende bien cómo es realmente y la relación que hay entre cada una de sus partes.

Supongo que me resulta muy placentero también porque uno de mis mayores intereses es comprender cómo funciona la realidad, las acciones y movimientos que damos por naturales, pero que esconden más complejidad de lo que a primera vista sugieren. O como dice Harvey Pekar en *American Splendor* (Robert Pulcini, Shari

Springer Berman, 2003) "ordinary life is a pretty complex stuff". Siendo la experiencia de vivir tan subjetiva, esa búsqueda por acercarse a la realidad muchas veces conlleva salirse de estructuras y crear nuevos caminos, como él hizo, popularizando la cotidianidad, pensando en el cómic como arte, y de hecho, usando el cine como referencia, por ejemplo la obra de Vittorio De Sica y "esas películas francesas" como comenta en la película. Tengo que hacer un inciso aquí porque siendo amante como Pekar del realismo y de la fidelidad, ¿cómo se puede parecer tan poco el actor que hace de Crumb al Crumb real? Pero esto se compensa con un Paul Giamatti que está estupendo.

Coincido con Pekar en que todas las obras de arte que me gustan intentan acercarse a cómo funciona la vida, y tam-

que más disfruto cuando trabajo. Todo esto está relacionado con la creación de atmósferas, que implica que una página transmita algo al primer golpe de vista, pero que luego esa esa sensación se desarrolle en todas las viñetas que lo van componiendo.

Estas peculiaridades suelen verse -cada vez menos- como defectos o limitaciones y por eso el cómic a veces parece que solo existe en comparación con el cine y la literatura y no como un arte en sí mismo. Me he preguntado muchas veces qué tendrá el cómic que me gusta tanto como para querer hacerlo. Siempre he visto cine, y nunca se me pasó por la cabeza ser directora, pero con el cómic no fue así. Hay muchas razones, pero entre ellas hay una que creo que casi todas las personas que nos dedicamos a esto decimos y es que un cómic lo puedes hacer por ti misma, en tu habitación. Aunque el cómic se suela comparar habitualmente con el cine, su proceso es más parecido

al de escribir que al de hacer una película, entre otras cosas porque hay menos filtros externos desde la idea hasta el resultado final. Me refiero sobre todo a cuestiones presupuestarias, ¿cuántas películas no se hacen por no ser viables comercialmente? No quiero con esto romantizar la precariedad del cómic, la hay, y mucha -y tiene que ver también con esta aparente facilidad con la que se puede hacer un cómic- ni tampoco idealizar trabajar en la soledad más absoluta -porque una de las cosas que más admiro del cine es que sea un trabajo en equipo- sino hablar de cómo el cómic facilita la prueba, la experimentación formal y narrativa.

Estoy convencida de que todavía hay mucho que descubrir en el cómic, en este equilibrio entre palabras, imágenes y color, y, por lo menos en mi caso, siempre estará bebiendo de todas las formas artísticas que me emocionan, entre ellas, siempre en un lugar muy importante, el cine. ●

Persépolis (Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, 2007)

Listado de películas del ciclo en abril

- **AKIRA**
- **BARBARELLA**
- **CHRONICLE**
- **CRUMB**
- **CUANDO EL VIENTO SOPLA**
- **DANGER: DIABOLIK**
- **MARÍA Y YO**
- **MODESTY BLAISE**
- **NINJABABY**
- **OLDBOY**
- **PASANDO PÁGINA**
- **PERSÉPOLIS**

PROGRAMA CINE DORÉ

COMPRAR ENTRADAS

filmotecaespañola.es

vimeo.com/filmotecaespanola

instagram.com/filmotecaes

facebook.com/FilmotecaES/

twitter.com/Filmoteca_es

t.me/filmoteca_es