VIÑETAS EN LA SALA OSCURA

CINE Y CÓMIC (1911 – 2023)

MARZO ——— MAYO 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA · icaa

FILMOTECA ESPAÑOLA

HOJA DE CICLO

UN PUENTE ENTRE LENGUAJES

JORDI REVERT
COMISARIO DEL CICLO Y AUTOR DEL LIBRO 'CINE Y CÓMIC'

Al principio de *Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio* (*The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn*, Steven Spielberg, 2011), encontramos al reportero belga siendo retratado en un mercadillo callejero. La película, que ya exhibe su piel digital a partir de la técnica de captura de movimientos, lo muestra de espaldas mientras el artista, que no es otro que el propio Hergé, finaliza su creación. Cuando este le hace entrega del dibujo, Tintín se gira para mostrarse al espectador y, al tiempo, descubrir a este la obra terminada: el Tintín corpóreo, de las tres dimensiones cinematográficas, sostiene en sus manos su retrato bidimensional, el Tintín de los cómics. El que vemos en la lámina es el rostro epítome de la línea clara, el de las mil aventuras, aquel que el filósofo Michel Serres entendiera como una de esas imágenes con agujero en la que uno mete su propia cara, o ese héroe ambivalente con el que todos podían identificarse.

Como cualquier pasaje del cine spielbergiano, la escena descrita está perfectamente calculada. Se despliegan de manera diáfana las razones de la caligrafía elegida: Spielberg pasó años rondando la idea de una adaptación de las aventuras de Tintín, pero no llevó a término su sueño hasta que la tecnología digital le permitió resolver el problema esencial de cómo trasponer la línea clara a la pantalla. El gesto que inaugura su película está tan lleno de significado como de emoción, rinde homenaje a su fuente y al tiempo explicita las complejidades del proceso adaptador. Es un abrazo entre cine y cómic, dos medios empeñados en entenderse pese a sus diferencias. En tender puentes entre sus lenguajes.

Crumb

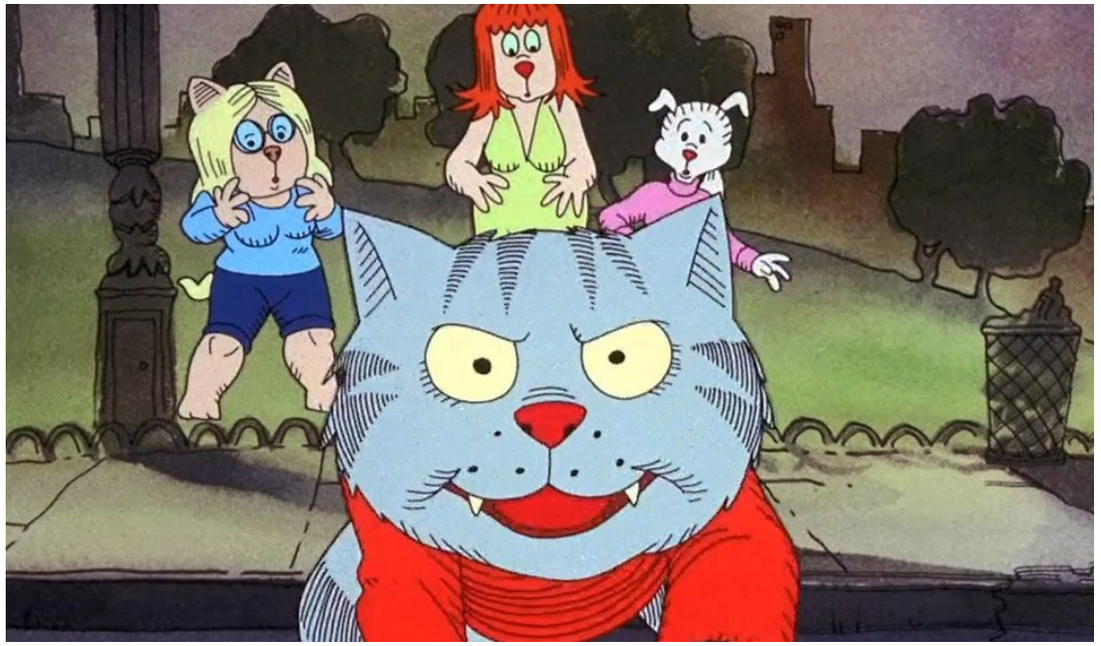
El ciclo *Viñetas en la sala oscura: Cine y cómic (1911-2023)* nace con la intención de honrar a una tradición de adaptaciones cinematográficas que han tomado como referentes fuentes del cómic. O que, simplemente, han partido del medio gráfico o de sus arquetipos para abordar una reflexión sobre su naturaleza o las vicisitudes de su gestación. Se trata de un recorrido abrupto y lleno de obstáculos, que pone de manifiesto las distancias expresivas entre ambas disciplinas, pero también la creatividad y multiplicidad de perspectivas con las que los cineastas han buscado salvar ese trecho. En un momento de saturación superheroica e inagotables continuidades de multiversos, resulta casi balsámico volver la vista atrás y descubrir algunos de los mejores esfuerzos del cine por hacer justicia a un arte de riqueza y posibilidades formales infinitas.

El pistoletazo de salida cronológico lo dará Winsor McCay, en una sesión de cine mudo en la que se proyectarán algunas de las obras más relevantes del genio de Michigan. No podía ser de otra manera: McCay no solo es uno de los grandes historietistas de principios de siglo, sino uno de los pioneros de la animación estadounidense y uno de los autores que mejor supo experimentar entre la viñeta y el fotograma. En sus películas no solo introduce elementos verbo-icónicos del cómic como el bocadillo de diálogo, sino que se sitúa a sí mismo en el centro de juegos metaficcionales con su propia obra: en *Gertie, the Dinosaur* (1914), se apuesta una cena con amigos a que es capaz de animar un dinosaurio. Seis meses y 10.000 dibujos después, McCay ofrece los resultados en una pantalla, en la que Gertie ejecuta las órdenes que le dicta para asombro de los invitados. El personaje de Gertie tendrá continuidad en *Gertie on Tour* (1918), otra de las piezas que se proyectará junto a su célebre *Little Nemo* (1911), *How a Mosquito Operates* (1912), *The Centaurs* (1921), *Flip's Circus* (1921), *Bug Vaudeville* (1921), *The Pet* (1921) y *The Sinking of the Lusitania* (1918).

La aproximación al cómic que desde el cine realizaron algunos de los grandes cineastas europeos también será objeto de atención. El mismísimo Joseph Losey puso sus ojos en las viñetas en *Modesty Blaise, superagente femenina* (*Modesty Blaise*, 1966), a partir de la tira de prensa homónima sobre una espía al servicio del gobierno británico, aquí interpretada por la musa del cine europeo Monica Vitti. *Danger: Diabolik* (1968) fue la incursión del maestro italiano Mario Bava a partir del fumetto homónimo de Angela y Luciana Giussani, un policiaco repleto de irreverencia, psicodelia y hedonismo pop con un icónico John Philip Law como protagonista. Y el mismo año que se estrenaba *Danger: Diabolik*, *Barbarella* (1968), realizada por Roger Vadim, abordaba la adaptación de la historieta fantaerótica de ciencia-ficción de Jean-Claude Forrest con dosis ingentes de ironía y humor sicalíptico, elevando a Jane Fonda a la categoría de mito erótico.

En otras coordenadas, pero no lejos del espíritu hedonista de *Barbarella*, se encuentra *Heavy Metal* (Gerald Potterton, 1981), hito del cine de animación que adapta historias de la revolucionaria Métal

HOJA DE CICLO



El gato Fritz

“VIÑETAS EN LA SALA OSCURA. CINE Y CÓMIC (1911-2023) ES UN CICLO HETEROGÉNEO QUE ALBERGA UN AMPLIO CATÁLOGO DE ENCUENTROS Y FRICCIONES ENTRE AMBOS MEDIOS”

Hurlant, por la que pasaran gigantes del medio como Jean Giraud ‘Moebius’, o Milo Manara. La película, estructurada en segmentos independientes entre sí, reproduce la explosión creativa que supuso la revista, un cóctel incendiario de fantasía, ciencia-ficción *steampunk* y sexo y violencia sin cuartel. Saltando al cómic británico, *Cuando el viento sopla* (When the Wind Blows, Jimmy T. Murakami, 1986), adaptación de la novela gráfica homónima de Raymond Briggs, supone un ataque a las políticas nucleares de Reino Unido, no lejos de las herramientas utilizadas por Peter Watkins en su brillante *El juego de la guerra* (*The War Game*, 1966). En la película de Murakami, un anciano matrimonio con fe ciega en su gobierno se enfrenta a las consecuencias tanto físicas como anímicas de una explosión nuclear, en uno de los relatos más duros que ha dado el cine de animación.

El *comix underground* tendrá su representación en *Crumb* (Terry Zwigoff, 1994), un acercamiento osado a una de las figuras menos ortodoxas del cómic. El documental de Zwigoff es una exploración fascinante de la intimidad del autor, su familia y allegados, un catálogo de confesiones salvajes y puntos de vista que permiten entender mejor una obra siempre al margen de la industria y presta a sabotear la corrección política. De esa obra surge precisamente *El gato Fritz* (*Fritz the Cat*, Ralph Bakshi, 1972), adaptación animada de uno de los personajes más icónicos de Crumb, un gato que deja de lado los estudios para buscar la verdad a través de una desenfrenada sucesión de aventuras sexuales y lisérgicas. La película, dirigida por Ralph Bakshi —nombre fundamental del cine de animación—, fue rechazada por el propio Crumb, quien no estuvo de acuerdo con el modo en que denunciaba las políticas de izquierda ni, en general, con su tono vicioso. Por último, y en la órbita emocional de ese cómic subterráneo, se sitúa *Pasando página* (*Funny Pages*, Owen Kline, 2022), en la que un joven aspirante a dibujante sin apenas recursos decide independizarse para perseguir su sueño. El resultado no podría estar más desprovisto de épica: nuestro protagonista transita situaciones a cada cual más incómoda y entra en contacto con personajes profundamente inadaptados, tipos olvidados en el sótano de la industria del cómic que tanto podrían codearse con Crumb como habitar una película de Todd Solondz.

El universo del manga japonés también tendrá su espacio con tres títulos que darán (humilde) cuenta de una tradición inabarcable. De *Akira* (Katsuhiro Ōtomo, 1988) se ha dicho casi todo. La obra maestra de Ōtomo a partir de su propio manga sigue siendo una obra llena de rabia y desesperación apocalíptica, plagada de instantes icónicos. *Ichi the Killer* (*Koroshiya 1*, Takashi Miike, 2001) es un festival gore de la mano de un Takashi Miike desatado, que se divierte conjugando violencia extrema en una historia de yakuzas que adapta el manga de Hideo Yamamoto. Y *Oldboy* (Oldeuboi, Park Chan-wook, 2003) es la más barroca de las tres venganzas de la trilogía de Park, una película de culto retorcida y deslumbrante que bebe en origen de las viñetas de Nobuaki Minegishi.

Las proyecciones de *El gran Vázquez* (Óscar Aibar, 2010), *American Splendor* (Robert Pulcini, Shari Springer Berman, 2003) y *Ninjababy* (Yngvild Sve Flikke, 2021) ofrecerán la excusa perfecta para interrogarnos acerca de la autoría en el cómic y el modo en que las cuitas personales desembocan en las creativas. La primera, biopic de Manuel Vázquez —padre de Anacleto o las hermanas Gilda, encarnado por Santiago Segura—, recupera el espíritu de la casa Bruguera a través de un personaje genuinamente enclavado en la picaresca española. La segunda, obra inclasificable y autorreflexiva, trata de acercarse a la figura del guionista e historietista de cómic alternativo Harvey Pekar, tanto desde la ficción —en la que es interpretado por Paul Giamatti— como desde la entrevista documental al propio Pekar. Un retrato poliédrico, resbaladizo del esquivo creador que nos acostumbrara en sus cómics a historias banales en las que múltiples dibujantes propondrían su propia versión del personaje. La tercera y más reciente, *Ninjababy*, adaptación de *El arte de caer*, de la autora noruega Inga H. Sætre, es la única de las tres que no se inspira en una biografía real: en ella, una joven ilustradora sin interés en enfrentar las responsabilidades de la vida adulta, descubre que está embarazada. A partir de ahí, la toma de consciencia del vuelco en su existencia y el diálogo con el futuro bebé adoptan las formas libres de sus propios dibujos, en un *coming of age* que se sitúa a medio camino entre la sensibilidad indie de *Juno* (Jason Reitman, 2007) y la comedia nórdica y amarga de *La peor persona del mundo* (Verdens verste menneskeaka, Joachim Trier, 2021).

HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO

Más allá de Manuel Vázquez, la viñeta española encontrará su portavoz en *María y yo* (Félix Fernández de Castro, 2010), adaptación que toma como referente la novela gráfica de Miguel Gallardo, en la que este retrata el día a día con su hija autista. Un documental en el que la narración del propio Gallardo se apoya constantemente en fugas creativas con la intervención de sus propios dibujos, vehículo de su relación con María.

El protegido (*Unbreakable*, M. Night Shyamalan, 2000) es, con toda probabilidad, la película que mejor ha reflexionado sobre el mito superheroico y sus ramificaciones, mucho antes de que el cine de superhéroes de Marvel y DC copara las pantallas. En ella, un Shyamalan que venía de sorprender al mundo con *El sexto sentido* (*The Sixth Sense*, 1999), confirmaba su maestría en la puesta en escena y proclamaba su amor por el noveno arte. En esa línea, y —al igual que la película de Shymamalan— sin inspirarse en ningún cómic en particular, *Chronicle* (Josh Trank, 2012), supuso una adición brillante al género, en el cual profundizaba a partir de sus

“ESTE CICLO ES UN VIAJE SORPRENDENTE E INCLUSO IMPREDECIBLE QUE PONE DE RELIEVE LA COMPLEJIDAD DE LOS VÍNCULOS ENTRE EL CINE Y EL CÓMIC”

vínculos con la angustia adolescente. El debut de Josh Trank tras la cámara es insólito: una cinta de superhéroes *teen* en clave de metraje encontrado, en la que uno puede rastrear tanto el humor de la serie *Jackass* como la frustración desencarrilada de Tetsuo en *Akira*, de quien el personaje de Andrew (Dane DeHaan) es digno sucesor.

Por último, el ciclo se completará con cinco títulos que podrán verse en el marco de Filmoteca Junior: la citada *Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio*; *Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo* (Javier Fesser, 2014), otra muestra —ésta en animación 3D— de lo bien que entiende Fesser a los personajes de Francisco Ibáñez; *Superlópez* (Javier Ruiz Caldera, 2018), digna adaptación del socarrón superhéroe de Jan que se ríe de la medianía del español de a pie; la desconcertante e interesante *Popeye* (Robert Altman, 1980), un rara avis en la filmografía de Robert Altman y también en las adaptaciones de cómic; y *Persépolis* (*Persepolis*, Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, 2007), fidedigna adaptación de la novela gráfica autobiográfica de Marjane Satrapi, en la que la autora relata su periplo vital a caballo entre la Irán de la Revolución Islámica y la Francia de los años ochenta.

Viñetas en la sala oscura: Cine y cómic (1911-2023) es un ciclo heterogéneo que alberga un amplio catálogo de encuentros y fricciones entre ambos medios. Un viaje sorprendente e incluso impredecible que pone de relieve la complejidad de sus vínculos. Una oportunidad, en fin, para transitar el camino de descubrimiento que va desde la viñeta a la pantalla ●

Listado de películas del ciclo

- ***AMERICAN SPLENDOR***
- ***BARBARELLA***
- ***CORTOMETRAJES WINSOR MCCAY***
  - ***LITTLE NEMO***
  - ***HOW A MOSQUITO OPERATES***
  - ***GERTIE THE DINOSAUR***
  - ***THE SINKING OF THE LUSITANIA***
  - ***THE CENTAURS***
  - ***GERTIE ON TOUR***
  - ***FLIP’S CIRCUS***
  - ***BUG VAUDEVILLE***
  - ***THE PET***
  - ***THE FLYING HOUSE***
- ***CRUMB***
- ***DANGER: DIABOLIK***
- ***EL GATO FRITZ***
- ***EL GRAN VÁZQUEZ***
- ***EL PROTEGIDO***
- ***FUNNY PAGES***
- ***ICHI THE KILLER***
- ***LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO / FILMOTECA JUNIOR***
- ***MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO / FILMOTECA JUNIOR***
- ***POPEYE / FILMOTECA JUNIOR***
- ***SUPERLÓPEZ / FILMOTECA JUNIOR***

PROGRAMA CINE DORÉ **COMPRAR ENTRADAS**

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA
icaa
FILMOTECA ESPAÑOLA
NIPO: 192-24-001-3

HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO HOJA DE CICLO