

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "ACATLÁN"

LAS AVENTURAS DE GROO EL VAGABUNDO:
ANÁLISIS DEL DISCURSO DE SERGIO ARAGONES,
ATRAVES DE ALGUNAS DE SUS HISTORIETAS:
UNA HISTORIA CULTURAL

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN HISTORIA
P R E S E N T A :
JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ PIROD

ASESORA: ROSALIA VELÁZQUEZ ESTRADA

ABRIL 2004

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos:

Escribir los agradecimientos, es muy difícil para mí. Esto no se debe a la falta de personas a las que debo agradecer, todo lo contrario son demasiadas y lo más probable es que la mayoría no sean mencionadas. De todas formas, las personas que están más ligadas a esta tesis, lo saben y si no los menciono es porque siempre se me pueden escapar.

En primer lugar quiero agradecer a Elisa Aragonés, por todas las horas que pasó ayudándome en las primeras etapas del proyecto.

Otra persona muy importante para este trabajo es el señor Sergio Aragonés, quien me permitió entrevistarle y además inspiró toda la tesis con sus historietas.

También quiero agradecer a Héctor Ortega quien me concedió una entrevista que me iluminó en una serie de aspectos que de otra manera hubieran pasado desapercibidos.

Además quiero agradecerles a todos los profesores que haya tenido a lo largo de mi vida, pues de alguna u otra manera la visión que tengo actualmente se debe a ellos.

Doy mi más sincero agradecimiento a mi asesora que soportó todas esas horas interminables de lectura y revisión para este proyecto pudiera tomar forma de tesis.

Agradezco profundamente a los sinodales que perdieron parte de su valioso tiempo al revisar este trabajo.

Por último agradezco a todas las personas que me ayudaron e inspiraron a lo largo de los años. ¡Ustedes saben quienes son!

Esta tesis la dedico a todos los lectores, escritores y dibujantes de historietas en el mundo. También a mis padres.

Introducción.

Y precisamente en aquel año (1964) leo *l'espirit du temps* de Edgar Morin, el cual dice que para poder analizar la cultura de masas hace falta disfrutar secretamente de ella, no se puede hablar del juke box si te repugna tener que introducir en la máquina la monedita... ¿por qué entonces no usar mis tebeos y novelas policíacas como objeto de trabajo?¹

Eco.

De alguna manera la experiencia de Umberto Eco, tiene ciertos paralelismos con la mía, solo que treinta años más tarde, pues es justamente en el año de 1994, en la ENEP Acatlán y durante el encuentro de estudiantes de historia que defino el tema que me llevaría casi diez años desarrollar para mi tesis de licenciatura.

Todo comenzó cuando escuchaba una ponencia donde se hacía un análisis del discurso que contienen las letras de las composiciones de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”. En fin, realmente no recuerdo si la plática fue interesante o que clase de método tenía la investigación, porque en cuanto escuché las primeras palabras mi mente empezó a funcionar rápidamente, y llegué a la siguiente conclusión, si se pueden analizar las canciones de “Cri-Cri” en un trabajo relacionado con la carrera de historia entonces, ¿por qué no usar mis historietas como objeto de trabajo?

¿Ven la similitud de pensamiento?

Con el tiempo descubrí que otras personas – entre ellas el mismo Eco- habían realizado algún tipo de investigación en torno a la historieta. Aun cuando descubrí que mis ideas no eran tan originales como yo pensaba, para cuando lo había hecho ya estaba decidido a investigar “la historieta en la historia”. Esto resultaba excesivamente vago e impreciso, claro que ese fue sólo el principio, con el tiempo y después de una serie de topes en la cabeza terminé por definirlo como la historieta como fuente histórica.

¿Qué me lleva a pensar que la historieta es una fuente histórica?

Creo que cada obra humana refleja en si misma a su autor, este a su vez refleja la realidad social que ha vivido, pues lo creado parte de la visión del mundo del productor y ésta está enraizada en un punto común con la sociedad. En otras palabras, el autor más

¹.- Eco, Umberto, *Apocalípticos e integrados*, Barcelona, editorial Lumen, S.A. y Tusquet Editores S.A. 2001. p. 18. la palabra tebeo como veremos más adelante con un poco más de detalle es el equivalente español a historieta.

original solamente lo puede ser en función a su realidad, fuera de este contexto no podría ser entendido, uno sólo puede crear en función de lo que conoce y desconoce². Chartier nos explica que...

...toda creación inscribe en sus formas y sus temas una relación con las estructuras fundamentales que, en un momento y lugar dados, organizan y singularizan, la distribución del poder, la organización de la sociedad o la economía de la personalidad. Pensando (y pensándose) como un demiurgo, el artista o el pensador inventa sin embargo bajo coacción (obligación social). Coacción con relación a las reglas (del patronazgo, del mecenazgo, del mercado) que definen su condición. Coacción más fundamental aún en relación con las determinaciones ignoradas que habitan la obra y que hacen que ella sea concebible, comunicable, comprensible. Lo que toda historia de la cultura debe pues pensar es indisociablemente, la diferencia por la cual todas las sociedades tienen, en figuras variables, separado de lo cotidiano, un dominio particular de la actividad humana y las dependencias que inscriben, de múltiples maneras, la invención estética e intelectual en sus condiciones de posibilidad.³

Por lo tanto, los autores de pinturas, poemas, novelas, sinfonías, películas y claro está, historietas, voluntaria o involuntariamente reflejan una realidad, la propia y este reflejo puede ser útil para realizar estudios con carácter histórico.

Toda fuente resulta completamente inútil si no se le formulan las preguntas correctas y la evidencia más pequeña puede ser increíblemente rica si logramos encontrar las cuestiones y la metodología para interrogarla. Esto significa que si se logra encontrar la metodología correcta se le puede sacar mucha información a las historietas.

Por otro lado, si pensamos que Chartier tiene razón con su planteamiento en relación con las dos vertientes de la historia, que nos dice, son...

...la doble operación que fundamenta todo discurso histórico:

- a. construir como representaciones los rastros, de cualquier orden que sean: discursivo, iconográfico, estadístico, etcétera, que señalen las prácticas constitutivas de toda objetivación histórica.
- b. Establecer en forma hipotética una relación entre las series de representaciones construidas y trabajadas como tales y las prácticas de las que son referencia externa.⁴

².- Para profundizar más sobre estos conceptos revisar a Chartier, Roger, "historia intelectual e historia de las mentalidades. Trayectorias y preguntas" *El mundo como representación*. P. 23, donde hace una referencia a J. le Goff; también Chartier, Roger, *La escritura de la historia*, capítulo I.

³.- Chartier, Roger, "prologo a la edición española" de *El mundo como representación, historia cultural: entre práctica y representación*, Barcelona, Gedisa editorial, 1995, pp. XI, XII.

⁴.- Chartier, R., "La historia o el relato verídico", *El mundo como representación, historia cultural: entre práctica y representación*, Barcelona, Gedisa editorial, 1995, p.78.

...entonces, tenemos la posibilidad de establecer una serie de relaciones con otros productos del momento y tipificar por medio de la historieta, considerándola como una representación tomando en cuenta el lugar de enunciación en que fue creada.

En otras palabras, mi propuesta es usar a la historieta para estudiar la cultura que la engendra, pues sirve para conocer los hábitos sociales más ordinarios y por tanto “menos complejos”, ya que las historietas no tienen, al menos en su mayoría, la intención, de ser grandes obras artísticas.

Por lo tanto este trabajo se inscribe dentro del marco de la historia de la cultura que en los últimos cuarenta años ha centrado una de sus miradas en lo impreso y las distintas prácticas de la lectura. Como nos dice Chartier al declarar que:

La historia de la circulación de lo impreso y de las prácticas de lectura ha sido puesta en el centro de una definición renovada de la historia cultural.⁵

Para intentar demostrar mis teorías busqué entre un gran número de temas hasta que literalmente me topé con las historietas de Sergio Aragonés, que resultaron ser un objeto de estudio fascinante. Dentro de los trabajos de éste creador encontramos un número altísimo de personajes e historias, pero a mis ojos destacó principalmente Groo, pues aun estando inscrito en un género que combina la parodia y lo fantástico, sus historias contienen una revisión constante de nuestra realidad y es precisamente por eso que el estudio se centra en este personaje y sus aventuras, pues es un espejo cóncavo y a veces convexo de nuestra realidad. Para entender claramente esta aseveración, primero debemos entender qué es la historieta y de dónde salen las ideas de Sergio Aragonés, para luego profundizar en las tramas de Groo.

JUSTIFICACIÓN.

Desde hace más de un siglo la historieta ha estado presente en la sociedad, como entretenimiento, modo de lucro e incluso como una manifestación artística. Desde siempre ha tenido una amplia gama de presentaciones, temas y públicos. Pero desgraciadamente en nuestro país, al ser considerada producto subcultural, enajenante y chatarra, se le ha

⁵.- Chartier, Roger, “prologo a la edición española” de *El mundo como representación, historia cultural: entre práctica y representación*, Barcelona, Gedisa editorial, 1995, pp. I.

menospreciado en su faceta como auxiliar en el estudio histórico o de cualquier otra ciencia de la sociedad. Con unas muy pocas excepciones, entre las que podemos tomar *Puros cuentos, la historia de la historieta en México*, de Manuel Aurrecochea y Armando Bartra o *Apocalípticos e integrados* de Umberto Eco, entre otros, se ha ignorado o se le ha dado poca importancia al estudio de las historietas.

Sólo a la luz de una nueva perspectiva, que parte de las revisiones que se han hecho a la historia de la cultura, es posible darle una revisión al lugar que tienen la historieta.

Se tiende a creer que la historia cultural se interesa en la cultura superior, en la cultura con "C" mayúscula. La historia de la cultura con minúscula se remonta a Burkhardt, si no es que a Heródoto; pero continúa siendo poco familiar y llena de sorpresas... Donde el historiador de las ideas investiga una filiación del pensamiento formal de los filósofos, el historiador etnográfico estudia la manera como la gente común entiende el mundo... No trata de encontrar un filósofo en el hombre de la calle, sino descubrir por qué la vida callejera requiere una estrategia... en vez de formular proposiciones lógicas, la gente piensa utilizando las cosas y todo lo que su cultura le ofrece, como los cuentos o las ceremonias.⁶

La historieta es menospreciada como fuente fidedigna de información acerca de la sociedad e incluso como vehículo de transmisión del conocimiento histórico. Esta reflexión nos permite compararla con la situación de la novela en la época de Rousseau, donde ésta era mal vista y considerada una forma literaria pobre, complaciente y simple que se dirigía a un público inculto y poco exigente. Es posible pensar que si se pudo cambiar la percepción con respecto a la novela, al darle una nueva posición como fuente y como medio de transmisión, podemos hacer lo mismo con la historieta, reconsiderando el valor y el potencial que tiene.

Si existe una novela histórica, es decir investigaciones en el campo de la historia que tienen como presentación al público la forma de relato seriado, ¿por qué no presentar el resultado de un trabajo en forma de novela? Y por otro lado, ¿no respetamos tanto a la novela que la consideramos como una fuente de información para conocer la visión del mundo del autor o los lectores?, ¿por qué no hacemos lo mismo con la historieta?

La falta de investigaciones históricas en lo relativo a las historietas, nos muestra que en realidad son una veta poco explotada, pero que pueden ser increíblemente útiles por la

⁶.- Darnton, R., *La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*. México, F.C.E., 2000, p. 11.

riqueza de información que nos pueden señalar; en ella vemos reflejados los miedos, los sueños, las esperanzas, las ideologías, las críticas, las modas, los modelos a seguir, los lenguajes comunes, las permanencias, las ausencias y mucho más datos los cuales, dependiendo de la intención del investigador, pueden señalar distintos asuntos de interés.

Además, en nuestro país se ha publicado desde hace mas o menos un siglo, por lo menos, una historieta o tira cómica al mes, pero en buenas temporadas se han llegado a publicar diaria o semanalmente. Sin ir tan lejos, en la actualidad uno puede encontrar unas cincuenta historietas distintas cada ocho días en el puesto de revistas. Claro, la calidad de la mayoría de éstas es pésima, pero si las consideramos como un instrumento para la historia y revisamos aspectos como la ropa, el discurso, la ideología, los ideales, los temores, el precio, etc., es muy probable que se encuentren datos muy interesantes sobre la cultura contemporánea.

En cuanto a Sergio Aragonés y su creación Groo, tema del presente trabajo, tengo que aceptar que la suerte me llevó a ellos, pero fueron la sustancia y la riqueza de las historias y el potencial que tienen para ser estudiadas, las que hicieron que el trabajo fuera tan apasionante para mí.

Sergio Aragonés nació en España, pero la guerra civil en la península Ibérica obligó a su familia a abandonar su país natal; A la edad de tres años llegó a México, donde su padre Pascual se vio forzado a tomar la profesión de “extra” que lo introdujo en el mundo del cine, del cual ya no salió.

Con los años Sergio creció con la inquietud de dibujar chistes y, como muchos jóvenes de su época que aspiraban a ser artistas, decidió ingresar a la facultad de arquitectura de la UNAM donde confirmó que el dibujo gracioso era realmente su vocación.

Sin siquiera terminada su carrera Sergio partió con rumbo a la ciudad de Nueva York con la idea fija de trabajar en la revista MAD⁷, lo cual después de poco tiempo logró gracias a su empeño. Y no solo eso, después de 30 años sigue trabajando ahí, y se le considera pieza clave de este proyecto creativo. Y por si esto fuera poco, ha logrado publicar trabajos en la mayoría de las editoriales de historietas de los Estados Unidos, creando una gran variedad de personajes, entre ellos a Groo.

Justamente es ese camino recorrido, el que le da a Sergio una visión tan especial. Sus historias están enfocadas desde el punto de vista de un emigrante y por lo mismo son distintas a las que se hacen comúnmente en Estados Unidos. Además, ataca temas controvertidos como son: los inmigrantes ilegales, el tráfico de drogas y el racismo, entre otros.

⁷.- La revista MAD, es una de las más importantes en los Estados Unidos, se dedica a hacer parodias de películas y series de t.v.

1. DE CARICATURAS E HISTORIETAS.

Al esperar al dentista, mientras nos cortan el cabello o accidentalmente cuando ojeamos un periódico es seguro que nos encontremos con caricaturas o historietas, son tan comunes que más de una persona aprendió a leer apoyándose en alguna de ellas. El problema que genera esta cercanía es que la mayoría de la gente no distingue una de la otra y en caso de hacerlo no se percata de sus diferencias, para ellos solamente son los “monitos”, seguramente porque no es una preocupación para la mayoría de las personas.

Pero, a nosotros si nos preocupa pues son el objeto de estudio del presente trabajo, por lo tanto dedicaremos este capítulo a establecer las similitudes y diferencias entre una y otra, intentaremos explicar como ambas se convirtieron en dos de los medios de comunicación más populares y que por lo tanto involucran empresas editoriales que mueven cantidades multimillonarias, también veremos la parte humana que se encuentra detrás del negocio y trataremos de marcar los puntos por la que ambas son útiles para el estudio histórico.

1.1. La caricatura.

Empezaremos por la caricatura pues tiene más tiempo de existir. Sus orígenes están perdidos en el tiempo, incluso algunas personas aseguran que las formas de escritura pictográfica (jeroglíficos, escritura cuneiforme e incluso códigos), son el origen de esta forma de expresión gráfica, otros localizan el inicio de este estilo expresivo en etapas posteriores.

...la caricatura es un arte antiguo. Disponemos entre otros, de un buen número de retratos caricaturescos realizados por Gian Lorenzo Bernini, el padre del arte barroco.⁸

Sea cual fuere su origen, lo cierto es que desde que empezaron a circular los panfletos, antecedentes de los periódicos de nuestros días, podemos encontrar caricaturas. México no es la excepción, y veremos desde la etapa colonial varios ejemplos, siendo los más claros, las obras que tratan acerca de la invasión napoleónica a España, o del gobierno de Pepe Botello, ridiculizado en la viñeta.

⁸.- Barbieri, Daniele, *Los lenguajes del cómic*, España, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1993, p.75.

Al correr el tiempo los periódicos hicieron su aparición en el mundo, ahí también estaba la caricatura, modernizándose, siendo testigo, crítica y participe de los grandes acontecimientos de la historia, en muchas ocasiones fue perseguida y atacada, debido a que constantemente se le usaba para criticar a los regímenes políticos, culturales y sociales, por ejemplo, en México observamos como se hacían parodias gráficas de Porfirio Díaz y sus científicos o más adelante se usaba para atacar a Madero.

Aun con este amanecer tan temprano alcanzaran la popularidad hasta mediados del siglo XIX; esto se debe principalmente al aumento de publicaciones periódicas y a los debates que se hacían en ellas, pues sin importar que la mayor parte de la población no sabía leer, la naturaleza gráfica de dicho medio permitía que fuera fácilmente comprendido.⁹

Como sabemos, durante el periodo decimonónico los periódicos mexicanos eran el fondo para los debates entre conservadores y liberales, es este tinte evidentemente político el que va a llevar a los editores a hacer parodias de los gobernantes y sus malas administraciones, claro, solo si eran de la ideología que el editor no aprobaba.

Contrario a lo que se pudiera suponer acerca del tiempo en que Díaz estuvo controlando los destinos del país, (que fue bastante largo), parecería que no fue el más propicio para el desarrollo de la caricatura política, pues el general no era muy abierto a la crítica hacia su persona o a su gobierno, por lo que la prensa de esos días sufrió de una implacable persecución por parte del régimen. No obstante este hostigamiento no disminuyó la producción crítica en contra de las instituciones porfirianas, ni tampoco sobre Díaz mismo.

Al ser una interpretación significativa sobre una época, en este caso el porfiriato han sido motivo de interés por parte de comunicólogos o sociólogos, e incluso por

⁹.- Debemos de tomar en cuenta que esta popularización de la que se habla, se da principalmente en las clases con cierto nivel sociocultural, principalmente clases medias con estudios o las acaudaladas, pues la gran mayoría de la población no sabía leer ni escribir.

historiadores, aunque cabe mencionar que para los que han sido besados por Clío, todavía queda mucho por explorar en estas fuentes.

Probablemente la más famosa de las publicaciones en estos años sea *El hijo del Ahuizote* que en 1885 se había constituido como el principal “azote” de Díaz, labor que realizó con vigor hasta que tuvo que cerrar sus imprentas en 1903¹⁰ (debido a la presión ejercida por el régimen de Díaz), año en el cual se crea una nueva revista *El colmillo público*¹¹, fundada por Carreño, poco después en 1904 se crea *El Ahuizote Jacobino*¹²- que en realidad era lo mismo, pero con el nombre cambiado para intentar escapar de la persecución- cuyo fundador era Daniel Cabrera, al igual que *El hijo del Ahuizote*.

Pero no se desarrolló solamente el aspecto político de la caricatura, en esa época también tenían un alto nivel de ventas revistas como *Cómico* o *Frivolidades*, que presentaban diversas caricaturas que carecían de una crítica al gobierno –al menos no era su intención principal- y sin embargo la gracia y despreocupación que procuraban a los lectores las hacían favoritas del público¹³.

Al cambiar el clima político con el vendaval de la revolución, el presidente Francisco I. Madero pagó con creces su fe en la libertad de prensa, todas las publicaciones de la época hablaban de él y la gran mayoría no lo hacía precisamente para felicitarlo por su gran labor.

En 1911 las caricaturas sobre Francisco I. Madero se multiplican en las páginas de la prensa conservadora de la capital. (Incluso) Carlos Alcalde lo adopta como personaje de historieta en sus planchas del suplemento dominical de *El Imparcial*, y de esta manera don Francisco (Madero) representa en México, el mismo papel desempeñado por el *Yellow Kid*

¹⁰.- Para una mirada un poco más profunda a *El Hijo del Ahuizote*, y con numerosas ilustraciones consultar Aurrecoechea, Juan Manuel, Bartra, Armando, *Puros cuentos, la historia de la historieta en México, 1874-1934*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Museo Nacional de las Culturas Populares, Editorial Grijalbo, 1989, p. 46 y posteriores.

¹¹.- *Ibidem*.

¹².- *Ibidem*.

¹³.- El propósito de este trabajo es demostrar que el que una caricatura o historieta no tenga un carácter meramente político no la priva de utilidad para el estudio histórico, en este caso para estudiar distintos aspectos de la sociedad porfirista.

de Outcult en Estados Unidos.¹⁴

Además del caso de *El Imparcial*, podemos hablar de otras revistas, como: *Multicolor*, *La Risa*, *El Alacrán*, *Ypiranga*, *La Porra*, *Ojo Parado*, *El Chile*, *El Burro*, etc. y que se dedicaron al ataque inmisericorde a la figura presidencial.¹⁵

Pero los vientos de la revolución no siempre soplaron a favor de la caricatura y tras el asesinato de Madero y el fin de la libertad -o anarquía si se prefiere- de prensa, se provocó tanto miedo por la lucha de facciones que muchos no se atrevían a criticar, pues no sabían si el personaje o bando que mencionaban estaría en algún momento en condiciones de hacerlos callar, lo cual no era siempre por las buenas.

Con el paso de los años la revolución se institucionalizó y los caricaturistas se encontraron con un nuevo mundo para trabajar, pero este ambiente trajo consigo otros problemas por ejemplo durante largo tiempo la figura presidencial era prácticamente intocable. Aun así hubo unos cuantos que sutilmente esbozaban ciertas características presidenciales.

Con la paz institucional, provocada por la permanencia de un solo partido en el poder poco a pronto se fueron generando caricaturistas que se atrevían a más, tal es el caso de Naranjo¹⁶, quien desarrolló un estilo único que se enriqueció por la presencia de prácticamente todos los personajes políticos que México le ofreció.

Desde finales del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari y en más de una ocasión algunos “moneros” especializados en caricatura política han expresado que se están “quedando sin chamba”, pues lo políticos se volvieron tan incongruentes que resultan cómicos – de una manera un tanto trágica- y claro, si los políticos ya son “chistosos” por si mismos no tiene caso dibujarlos pues ya son unas caricaturas vivientes. Con comentarios

¹⁴.- Aurrecochea, Juan Manuel y Bartra, Armando, *Op. Cit.*, p. 142.

¹⁵.- *Ibidem*, p.141.

¹⁶.- Para conocer con mayor profundidad el trabajo del maestro naranjo de 1976 a 1998 es posible consultar: Naranjo, Rogelio, *los presidentes en su tinta*, México, Proceso comunicación e información, 1998.

como estos podemos darnos cuenta de cómo aun sin el uso de la viñeta los caricaturistas pueden hacer crítica¹⁷.

Así llegamos al México actual, un país democrático que se caracteriza por la libertad de prensa, donde se practica una “autocensura” y en el que la historieta ha encontrado un nuevo papel, pues ahora los políticos se deben a los medios de comunicación y entre más aparezcan -aun en forma de sátira- suben puntos de “rating” en las encuestas, las cuales se han convertido en una poderosa arma política.

1.1.1. Las características de la caricatura.

Ahora veremos los distintos requisitos que deben cumplirse para poder clasificar algo como caricatura.

En un sentido gráfico la caricatura se compone tradicionalmente por una sola viñeta – en muy contadas ocasiones llega a tener más – esto mismo provoca que una de sus características sea la ausencia de secuencia, simplemente narra un determinado momento y lugar, esto no implica que carezca de contenido, al contrario, el “monero” escoge un momento significativo y lo satiriza, por esto va a ser extremadamente útil para ejercer una crítica, pues así el caricaturista transformara a un evento o persona mostrando su opinión al respecto, de forma fácil y directa sin explicación alguna para el lector, pues éste no la necesita siendo algo reciente o de alguna manera presente en su mente.

Justamente es su naturaleza estática lo que provoca que la comparen con una fotografía, pues al igual que la imagen plasmada en el negativo, no tiene continuidad y solamente ilustra un breve instante. Así mismo esta característica estática es la principal diferencia entre la historieta y la caricatura.

¹⁷.- Este comentario lo he escuchado en distintas conferencias y entrevistas de personalidades del mundo de la caricatura política, por ejemplo lo escuche de E. Del Río “Rius” en una conferencia en la CONQUE, después lo escuche también a Gis y Trino en una entrevista en la TV. , y de ahí que podamos observar que esta idea es una visión común entre los caricaturistas.

Además de lo que ya explicamos, la caricatura también es un recurso visual que acentúa o disimula algunos rasgos, es decir, se dedica a simplificar una imagen con fines expresivos para que estos sean entendidos de manera directa por el lector.

La caricatura es ese modo de representar personajes y objetos que destacan ciertas características, deformándolos para expresar alguno de sus aspectos en detrimento de los otros. Más que lo cómico, aquello que caracteriza a las caricaturas es lo grotesco, y lo grotesco puede ser utilizado para distintos fines expresivos...¹⁸

Por lo general cuando se exageran algunos rasgos físicos de los personajes plasmados, ya sean ficticios (alegorías), o tomados de la vida cotidiana, política o social, se logra un chiste visual (ver ilustración 1.1). Así, las distintas deformaciones que se usan en la caricatura constituyen un elemento importante de la satirización de la realidad, aunque este no es su único fin.

Por lo tanto se pueden destacar dos características principales de la caricatura: la asimilación sintética del mundo, es decir el uso de las características que se acentúan para lograr identificación -o tipificación- de un personaje, aun si esto significa la privación de otras de sus características; y por otro lado, quizá lo más importante, como lenguaje gráfico carece de secuencia.

1.2. La historieta.

La historieta o cómic¹⁹ – como también la llamaremos- es bastante distinta y probablemente incluso sea más compleja; para empezar aun cuando esta emparentada con la caricatura – y en muchos casos se sirve de ella – tiene un lenguaje propio, que tiene sus propios límites, reglas y signos.

La primera diferencia es que como ya se dijo, la caricatura carece de secuencia por lo tanto solamente ilustra, mientras que la historieta es por definición secuencial, es decir, que en lugar de estar conformada por una sola viñeta esta compuesta por varias que solamente pueden ser leídas en conjunto, pues una sola no tiene sentido.

¹⁸.- Barbieri, Daniele, *Op. Cit.*, p. 75

¹⁹.- La palabra cómic viene del idioma inglés, aparentemente surge porque se le asociaba con historias cómicas que aparecían en tiras (*comic strips*), de cualquier forma en Estados Unidos a la historieta se le conoce así. Dado el uso generalizado de la palabra comic, su uso será recurrente en este trabajo.

Esta es la razón por la que algunos de los estudiosos de la historieta afirman que tiene una relación muy estrecha con el cine incluso más que con la caricatura, pues justamente la cinematografía consiste en una serie de imágenes que al verse en conjunto generan la sensación de movimiento²⁰.

Dentro del lenguaje de la historieta existen tres variedades que se distinguen muy bien una de otra y vamos a distinguirlas pues normalmente cuando se habla de historietas se piensa en el formato de “comic book” y se pasan por alto la tira cómica y la novela gráfica, lo que provoca ciertas confusiones.

1.2.1. Comic strip (tira cómica).

Esta expresión que prácticamente no se usa en México sirve para definir la forma más antigua de la historieta, esta se distingue por su corta duración pues no excede la página lo que a su vez provoca que las viñetas sean más pequeñas que en las otras formas del cómic o de incluso de la caricatura.

La tira cómica generalmente aparece dentro de una publicación mayor, usualmente en revistas o periódicos, por ejemplo las que aparecen en los suplementos dominicales de los diarios en nuestro país.

²⁰.- También se puede mencionar que el cine Contemporáneo se apoya para su realización y planeación en los “storyboards” que son, como los definen muchos directores, una especie de historieta donde se va plasmando la acción y la forma que debe de tener para ser fluida y de fácil percepción para el público. Esto confirma más todavía la relación entre ambos lenguajes.

La mayoría de la gente cree que las tiras cómicas comprenden en su mayoría historias chistosas que se resuelven rápidamente, por ejemplo las aventuras dominicales de **Donald Duck (pato Pascual o pato Donald)**, **Mickey Mouse²¹ (Ratón Miguelito)** o en un tono más complejo y dirigido principalmente a adultos **Mafalda²²**. Todos estos ejemplos tienen varias cosas en común, pero la característica que vamos a destacar aquí es que son atemporales, es decir dentro de la historia no pasa el tiempo, los personajes no cambian en muchos años y no recuerdan lo que sucedió en el relato anterior y sus acciones no tienen consecuencias en las tiras futuras.

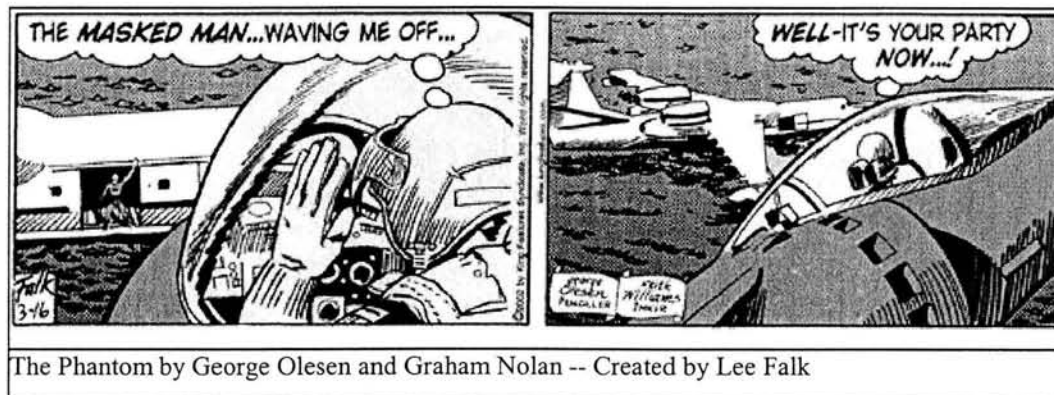

Claro existen estas tiras hechas con la idea de entretener – o criticar - pero sin complicaciones de espacio tiempo, también encontramos *comic strips* en otros géneros muy

²¹ .- En 1930 el mismo Walt Disney empezó a escribir una tira diaria para los periódicos, el dibujante era Ub Iwerks, en 1935 los productores Kay Kamen y Hal Horne empezaron a publicar *Mickey Mouse Magazine* el material que contenía era, como se usaba en la época, material que ya había sido publicado en las tiras y para 1941 se empezó a producir material original para la revista. La información viene de <http://www.wolfstad.com/dcw/country.asp?countryid=61>, una página sobre las publicaciones de Disney.

²² .- Creada por Quino en 1964, desde entonces este personaje ha sido publicado en varios países. La información viene de <http://www.geocities.com/mafaldaenlinea/>, una página de Mafalda.

variados²³ las cuales necesitan de más viñetas de las que tienen para narrar sus historias. Este problema fue resuelto a través de una continuidad en algunos casos sin interrupciones por más de 30 años – o más-. Aquí encontramos todo tipo de personajes entre los que mencionaremos a **The Phantom (El Fantasma, El Hombre Enmascarado)**²⁴, **Flash Gordon (Roldan el temerario)**²⁵, **Mandrake the magician (Mandrake el mago, el mago Merlín)**²⁶, **Tarzan**²⁷, **Rex Morgan M.D.**²⁸, etc.

²³ .- Los distintos géneros de la historieta son explicados con mayor detalle en el apartado 1.3. del presente trabajo.

²⁴ .- Creado por Lee Falk hace más de 60 años, este es el primero de una larga fila de personajes misteriosos ocultos tras una máscara. La información viene de <http://www.kingfeatures.com/features/comics/phantom/about.htm>, la página oficial de The Phantom.

²⁵ .- Flash Gordon fue creado en 1934 por el artista de tiras cómicas Alex Raymond. La información viene de <http://www.kingfeatures.com/features/comics/fgordon/about.htm>, la página oficial de Flash Gordon.

²⁶ .- Mandrake el mago fue creado en 1934 por Lee Falk, durante la gran depresión - en Estados Unidos- cuando las historietas de aventuras se hicieron populares, probablemente debido a su característica de cimentar los valores morales. Originalmente la tira era dibujada por el mismo Lee Falk, con el tiempo dejó el trabajo a Phil Davies, quien dibujó la tira por más de 30 años, cuando Davies murió, Falk contrató al dibujante actual Fred Fredericks, Falk falleció en marzo de 1999, pero las aventuras se siguen publicando y actualmente aparecen en más de 125 periódicos en el ámbito mundial. La información que acabo de presentar viene de <http://www.kingfeatures.com/features/comics/mandrake/about.htm>, la página oficial de Mandrake.

²⁷ .- Aun cuando fue creado en 1912 para su publicación en “libro de pulpa”, pasó rápidamente a los libros “normales” y al cine, este personaje conquistó también el mundo de la historieta en 1927, gracias a Joe Neebe, quien le propuso a Edgar Rice Burroughs una adaptación a las tiras diarias, se contrató a Hal Foster – quien más tarde sería internacionalmente famoso por la creación de **Prince Valiant** o **Príncipe Valiente**- y la tira se produjo en blanco y negro y vio la luz por primera vez el 7 de enero de 1929- mismo día de la primera tira de **Buck Rogers**. La información viene de http://www.tarzan.org/history_of_tarzan_part1.html, página oficial de Tarzán.

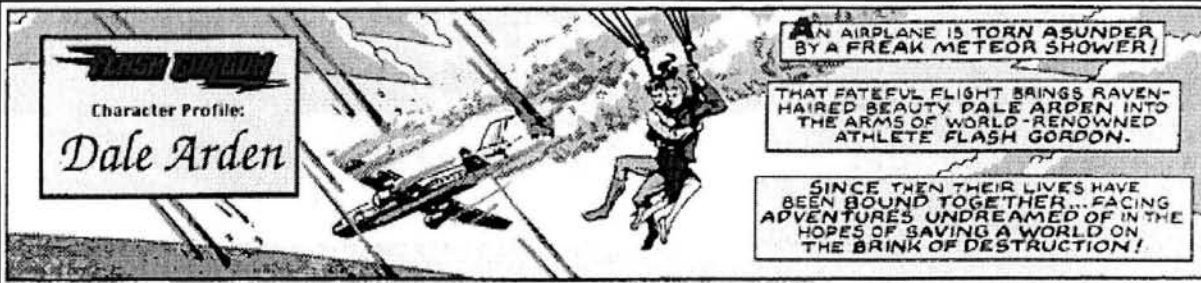
²⁸ .- Creado en 1948 por el Dr. Nicholas P. Dalli, un siquiatra de Scottsdale, Arizona, originalmente tenía la función no solamente de entretener sino que también buscaba ser educativo, una tira que aumentara la importancia de la medicina moderna entre los lectores, con el tiempo hemos visto a Rex enfrentarse los complejos problemas médicos y sociales de la actualidad – abuso de drogas, hiv/sida, tuberculosis, diabetes transplantes de órganos, adopción y abuso sexual, Rex Morgan M.D. aparece en más de 300 periódicos y se calcula que alrededor de 30 millones de lectores en 14 países leen diariamente sus aventuras. La información presentada viene de <http://www.kingfeatures.com/features/comics/rmorgan/about.htm>, la página oficial de Rex Morgan M.D.

Character Profile:
Dale Arden

AN AIRPLANE IS TORN ASUNDER BY A FREAK METEOR SHOWER!

THAT FATEFUL FLIGHT BRINGS RAVEN-HAIRED BEAUTY DALE ARDEN INTO THE ARMS OF WORLD-RENOWNED ATHLETE FLASH GORDON.

SINCE THEN THEIR LIVES HAVE BEEN BOUND TOGETHER... FACING ADVENTURES UNDREAMED OF IN THE HOPES OF SAVING A WORLD ON THE BRINK OF DESTRUCTION!

WAIT UNTIL I'M IN POSITION BEFORE BRINGING ON BOARD SURVIVORS, CAPTAIN RANOK.

3-10
By JIM KEEFE
www.keefestudios.com

AFTER LONG HOURS OF PERILOUS CLIMBING, DALE FINALLY REACHES THE DOWNED CRAFT.

AFTER YOU GET THE CREW BOARDED WE'LL NEED THE SHIP'S LOG.

NO CAN DO, MISS ARDEN.

THE LIZARD-MEN STRIPPED AWAY ALL THE COMPONENTS FROM THE COMPUTERS.

THEN...THEY HAVE THE LOCATION OF THE RADIUM* MINES?

THEY HAVE THE RECORDS, BUT NOT THE LOCATION.

*MINERAL FOUND ON MONGO USED AS THEIR PRIMARY POWER SOURCE.

WHAT DO YOU MEAN, CAPTAIN?

THE LIZARD-MEN AREN'T AN ADVANCED RACE.

CRACKLE
THEY WOULD NEED SOMEONE TO RETRIEVE THE FILES FOR THEM.

I GUESS IT TAKES SOMEONE FROM AN "ADVANCED RACE" TO BROADCAST THEIR COMMUNICATIONS FOR ANYONE ON THE MOUNTAIN TO HEAR.

WHAT DID THEY THINK... WE'D JUST THROW AWAY THE DEVICES TAKEN FROM OUR QUARRY?

FETCH THE REMAINING SURFACE DWELLER, IT SEEMS HE MAY STILL BE OF USE TO US...

TO BE CONT'D~

Flash Gordon by Jim Keefe

WHO WERE YOU JUST TALKING TO ON THE PHONE?

MELISSA CLARIDGE... MERLE ASKED ME TO CALL HER!

YOU CALLED THAT WOMAN WITHOUT TELLING ME? HOW DARE YOU!

WILSON/NOLAN 3-12

I'M MERLE'S ATTORNEY, TOO, HELEN...

Rex Morgan M.D. by Woody Wilson and Graham Nolan

Al proliferar estas historias de larga duración, los editores se dieron cuenta que una forma en la que podían ganar más dinero era publicando las historias de un mes o un año en un "compendio", obviamente esto fue un éxito, así los lectores que por alguna u otra razón no habían podido seguir la historia se podían emparejar, pero esta estrategia de ventas

tuvo consecuencias mucho más importantes, sin saberlo los publicistas, daría inicio a la forma más conocida de la historieta, los “comic books”.

1.2.2. Comic books:

Cuando la gente menciona cómics o historietas generalmente se piensa en esta vertiente de las mismas, pues actualmente es muy común. Tiene forma de cuadernillo y puede tener varias secciones, entre las que puede incluir “tiras” o caricaturas, pero lo más relevante es que contiene una historia a la cual se le dedica un buen número de páginas, esto provoca que las viñetas sean más grandes que las de una tira – a veces hasta de dos hojas- esto se debe a que al tener más espacio, los dibujantes explotaran más sus habilidades y usaran el número de viñetas por página como un recurso para darle un cierto ritmo a historia que están contando. Pero la duración no es la única diferencia entre las tiras y las historietas, existen muchos otros factores, la técnica, por ejemplo, es distinta y provoca una narrativa diferente.

El “comic book” se utiliza para un gran número de géneros, pero se le asocia más – en México- con el de los súper-héroes. Esto no significa que sea el único, existen romances, comedias, acción, terror, eróticos, etc. Y dependiendo de los países donde se produce o se compra tienen ciertas peculiaridades.

Es común ver publicaciones que duran muchos años, manteniendo la atención de un buen número de lectores a lo largo del tiempo; por ejemplo podemos mencionar la revista *Detective Comics*²⁹ donde aparece **Batman**³⁰, la cual ha sido publicada de forma continua

²⁹ .- Publicado desde 1936 hasta la fecha,” en Estados Unidos, por DC Comics Inc. N.Y., N.Y es decir que antes de que fuera creado Batman se publicaba esta revista pero desde 1940 solo ha publicado historias del “Señor de la Noche”.

³⁰ .- En 1939 *Detective Comics* se encontraba en problemas con el éxito que *Action Comics*, **Superman**. El trabajo se le encargó a Bob Kane y Bill Finger quienes permitieron al “encapotado” ver la luz por primera vez en el número 27 de *Detective Comics*, en 1939; poco después hizo su aparición el primer **Robin** en el número 38; además en el vecino país este personaje ha sido publicado en un gran número de títulos, por ejemplo: *Batman*, 1956 a la fecha; *Batman Adventures*, 1992 a la fecha; *Batman and the outsiders*, 1983-1986; *Batman family*, 1975-1978; además de una gran cantidad de libros, novelas y otras publicaciones. La información viene de *Wizard Magazine* y de <http://www.geocities.com/Area51/6760/comics/batman.html>, una página de cómics.

desde hace más de 60 años, otro ejemplo es *Amazing Spider-Man*³¹ que ha circulado arriba de 38 primaveras.

Desgraciadamente esta duración ha comprometido en muchos casos la calidad del producto pues las exigencias de los editores y dueños de las compañías tratan de sacar rápidamente el producto aun cuando los creativos no estén felices por el resultado de su trabajo.

Lo que sucede es que con la necesidad de mantener un cierto número de lectores para seguir teniendo trabajo, el laborar con personas con las cuales no se tiene un contacto directo, las exigencias de un editor que la mayoría de las veces se preocupa más por los niveles de venta que por la necesidad de l o de los artistas³².

Lo anterior ha provocado en muchas ocasiones historias acartonadas trilladas e irrelevantes y esto ha su vez ha hecho que mucha gente vea a la historieta como un “sub-género” literario, llamándola también “literatura basura” o muchos otros adjetivos despectivos.

1.2.3. Graphic Novel (Novela gráfica)

La tercera forma de la historieta es la de la Novela Gráfica. Esta surge en Europa y de ahí se extiende por todo el mundo. Aparentemente es igual al cómic, pero al someterla a un análisis más profundo encontramos varias diferencias.

³¹.- Publicado desde 1963 hasta la fecha, en Estados Unidos, por Marvel Comics, N.Y., N.Y. La información viene de *Wizard Magazine* y de <http://www.geocities.com/Area51/6760/comics/arana.html>, una página de cómics.

³².- En este trabajo, en especial en este capítulo, se llama artista a las personas que intervienen en el proceso creativo de una caricatura o historieta, ya sea dibujante, escritor, entintador o colorista. No por atribuirles cualidades artísticas, sino porque así se acostumbra llamarlos, aunque muchos de estos son efectivamente artistas.

Para empezar, su producción es más limitada y por lo general solamente se publica un tomo que contiene una historia completa, la calidad tanto gráfica, de papel y de argumento es superior a lo que se acostumbra en el cómic o historieta. Estas diferencias se deben a que el público al que se trata de llegar es maduro, las historias que se presentan tienen situaciones dramáticas y por lo general se centran en asuntos que no interesan a niños o adolescentes³³.

Las historias tienen una amplia gama de giros y tonos que envuelven al lector en situaciones complejas, como son, la búsqueda del sentido de la existencia, una atormentada relación de pareja, o incluso el problema socio-político que enfrenta un **Batman** de cincuenta y tantos años, en un mundo que lo considera un estorbo del pasado. Lo que importa destacar es la diferencia que existe en el tratamiento de las historias y personajes entre una forma de historieta y otra.

La anterior no es la única diferencia que existe entre la historieta y la novela gráfica, las viñetas tienen un estilo más artístico, tal vez porque los artistas no tienen miedo de experimentar con pintura, desde visiones ultra realistas o al contrario, surrealistas, incluso abstractas.

A final de cuentas la principal diferencia entre la historieta y la novela gráfica es el público al que va dirigida, pero con esto surgen una serie de cambios muy significativos que nos muestran una postura más artística.

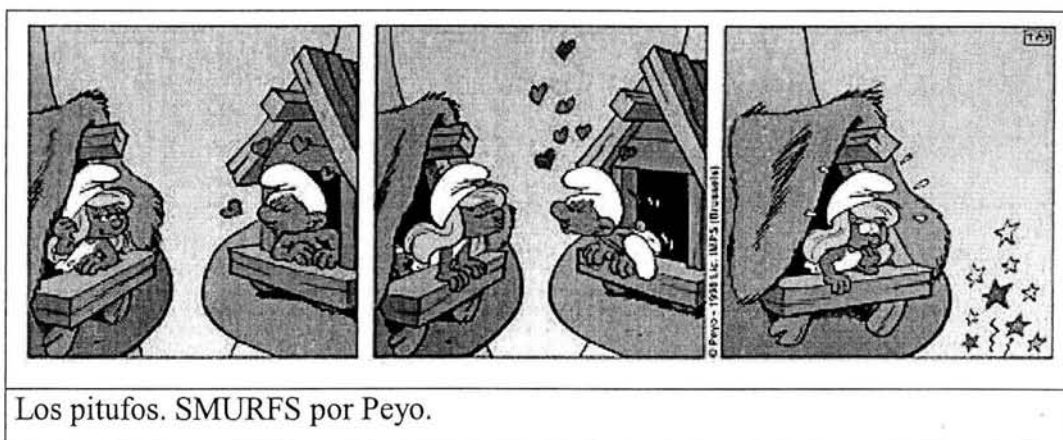
1.3. Los géneros de la historieta.

Después de haber mencionado algunas de las caras de la historieta nos encaminamos a la revisión de algunos de los géneros más frecuentes, pues no basta con mencionarlos sino que hay que explicarlos y ejemplificarlos para evitar que se generen confusiones.

³³.- Los adolescentes son muy importantes en el mundo de los cómics, pues son los principales compradores, pero como ya vimos existen y van en aumento historietas dirigidas a un público maduro.

1.3.1. Infantil.

Este género también se conoce como “Sugar” y se compone por historias en su mayoría simples, donde los personajes son acartonados y simples además que casi siempre son estereotipados³⁴, supuestamente para simplificar la comprensión a su público principal, los niños. Esto provoca que la mayoría de las veces los “villanos”³⁵ sean patéticos, pues carecen de motivaciones reales para ser “malos” y no provocan más que risa y lástima. Para ejemplificar a este tipo de personajes podemos mencionar a **Gárgamel** de los **Pitufos**³⁶(Smurfs), al **Pastelero bigotón de Rosita Fresita**³⁷, etc.

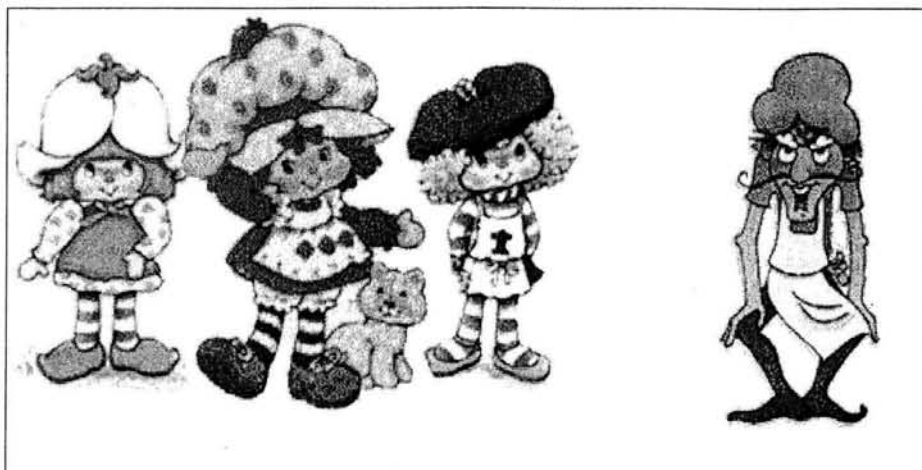

³⁴.- Es decir que los personajes carecen de la profundidad de la naturaleza humana y solamente son buenos o malos sin puntos medios.

³⁵.- Al hablar de los villanos nos referimos a los malos de la historia, de alguna manera la palabra cambió su significado, pues al oírlo no pensamos en los habitantes de la villas, sino en personas malas, probablemente tiene su origen en la época de los enfrentamientos entre nobles y villanos, de tal forma que los últimos quedaron como malos. Profundizar en el tema sería muy interesante pero no está dentro del interés del presente trabajo.

³⁶.- El 23 de octubre de 1958, Peyo (Pierre Culliford, es su verdadero nombre) publicó por primera vez a los **Pitufos** en *Le Journal de Spirou*, donde eran personajes secundarios de una historia de **Johan & Peewit**, desde entonces los medios de comunicación se han llenado de estas pequeñas criaturitas, desde figuritas de plástico, hasta series de TV., siendo conocidos alrededor del mundo. La información viene de <http://www.smurf.com/homepage.html>, la página oficial de los Pitufos.

³⁷.- **Rosita Fresita (Strawberry Shortcake)**, fueron una serie de Especiales para televisión basados en unas entonces populares muñecas aromatizadas, cada primavera entre 1980 y 1985, el villano era siempre el **Pastelero Bigotón (The Peculiar Purple Píeman of Porcupine Peak)**, quien aterrorizaba **Strawberryland** con la ayuda de sus secuaces **las uvas agrias (Sour Grapes)**. Este personaje se dedicaba primordialmente a robar y quedarse con todas las cosas de los demás con la única ambición de molestar.

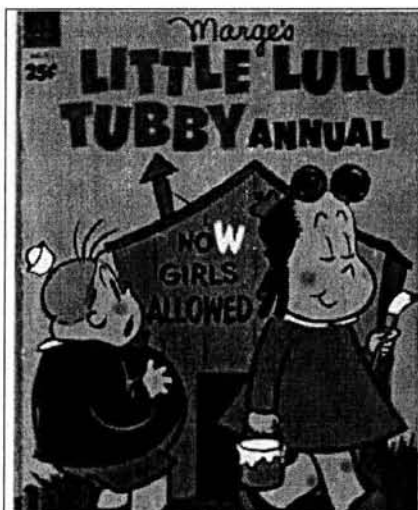

Rosita Fresita, sus amigos y el Pastelero Bigotón.

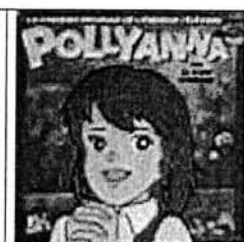
<http://www.yesterdayland.com/popopedia/shows/saturday/sa1556.php>

Parece ser que el momento clave en que este tipo de historieta tuvo éxito en Estados Unidos fue durante la Segunda Guerra Mundial, pues en este momento cuando

surgieron los personajes que definieron este género, entre ellos podemos mencionar a **Raggedy Ann y Raggedy Andy**³⁸, **Little Lulu**³⁹, **Pollyanna**⁴⁰ y otros más.

La pequeña Lulu y su amigo Toby.

Pollyanna.

³⁸.- Creados por Johnny Gruelle, los Ragedy son los muñecos de trapo mejor conocidos del mundo que se empezaron a publicar en 1915. la información viene de <http://www.raggedyland.com/patty.htm>, una página de los Raggedy. La imagen de los Raggedy que se encuentra en la siguiente página provienen de : http://www.maboysen.com/images/Catch%20me_lg.jpg

³⁹.- La información viene de: <http://www.cloudnet.com/~bobpfef/LULU.HTM>, una página de Little Lulu.

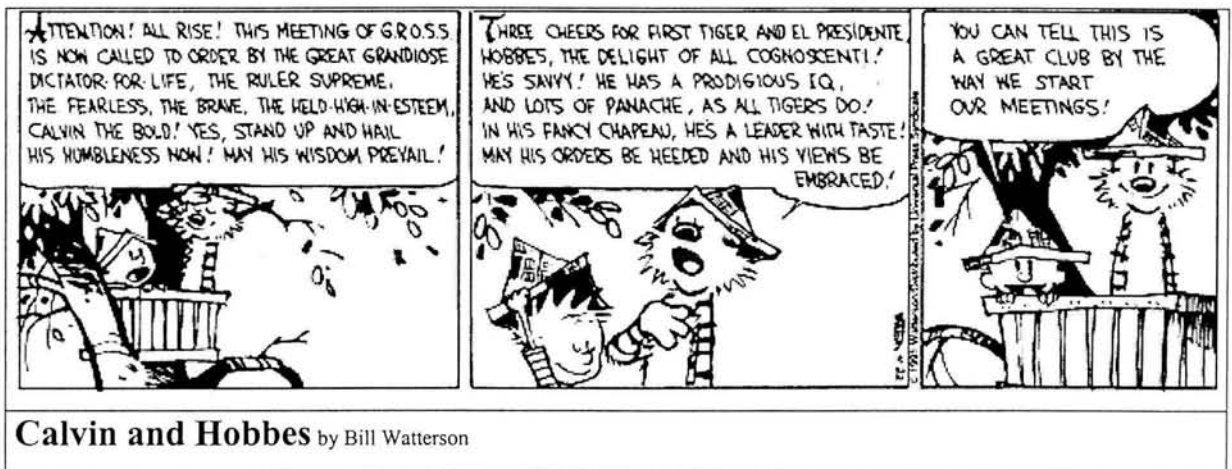
⁴⁰.- para información sobre este personaje por favor consulte la página: <http://templeimages.free.fr/images/1htm/polyanna.htm>

Raggedy Ann y Andy.

Es lógico que se desarrollara durante esta época debido a que el mundo se encontraba en un estado de crisis ideológica. De ahí que se dedique a la formación de valores, pues como ya se mencionó esta dirigido a un público infantil; aquí radica la importancia y la problemática de este tipo de historietas, pues es por eso que generalmente los equipos creativos que las hacen

subestiman a su audiencia creando historias de mala calidad, afortunadamente existen trabajos importantes que impulsan la imaginación de los niños, por ejemplo **Calvin and Hobbs**⁴¹.

Dentro de las características graficas de este género podemos destacar que los personajes tienen características que los hacen agradables y simpáticos, generalmente los

⁴¹.- Calvin y Hobbes fueron publicados por primera vez en 1985, su publicación terminó el 1 de enero de 1996, para entonces ya se había publicado en más de 2,400 periódicos. La información viene de la página oficial de Calvin & Hobbes, <http://www.ucomics.com/calvinandhobbes/>

podemos clasificar dentro de las siguientes categorías: Zoo-morfos, como **Donald Duck**, **Mickey Mouse**, **Bugs Bunny**, etc.; Infantilizados: donde encontramos personajes que aparentan ser niños, como: **Max und Morritz**, **Little Lulu**, etc.⁴²

Otra de las consecuencias de que estas historias estén dirigidas para niños es que por lo general las tramas no son complicadas sino simples, no existe continuidad y siempre triunfa el bien contra el mal⁴³.

1.3.2. Género Rosa.

Sofisticado o tremendista, pero siempre amargo y dulzón, el melodrama romántico ha sido la variante más frecuentada de nuestra historieta. Al parecer, los mexicanos somos de lágrima pronta, y en los cuarenta el público comiquero adulto está formado en gran medida por fanáticos del corazón con los sentimientos a flor de piel; por adictos a la catarsis instantánea que proporcionan esta suerte de máquinas de llorar – o chistes al revés-, que son los buenos relatos pasionales.⁴⁴

Aquí veremos desde historias románticas con tinte cómico hasta grandes dramas desgarradores; generalmente estas tramas son estelarizadas por un personaje femenino que tiene una serie de virtudes – las cuales varían bastante de acuerdo al público al que se le dirige- quien después de ciertas complicaciones logra sus objetivos, que generalmente incluyen conquistar el verdadero amor (un hombre guapo, rico, educado, etc.).

Como ejemplo de estas revistas podemos mencionar: *Cumbres de Ensueño*, de Guillermo Marín, fue publicada dentro de la revista *Pepín*⁴⁵ a partir de 1941; también esta *Rutas de Emoción*, que aparece a diario en *Chamaco*⁴⁶ y una vez a la semana en el suplemento dominical de *Novedades*.

⁴².- Estas categorías vienen explicadas en extenso en, Camacho Morfín, Thelma, *La zociedad en monitos*, tesis para obtener el grado de licenciada en historia, ENEP, Acatlán.

⁴³.- Para la comprensión de este tema me fue muy útil el artículo de: Garza Hector, "del escritorio de J. Jonah Jameson, en *El Hombre Araña: Spiderman*, año 2 no. 52, febrero 4 2001, México, Grupo Editorial VID, S.A. de C.V., 2001, pp. 25 y 27.

⁴⁴.- Aurrecoechea, Juan Manuel y Bartra, Armando, *Puros cuentos III, historia de la historieta en México 1934-1950*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Editorial Grijalbo, 1994, p. 333.

⁴⁵.- El primer Pepín se publicó el 4 de marzo de 1936. la información viene de <http://www.angelfire.com/az/monjeloco/30s.html>.

⁴⁶.- El primer Chamaco se publicó el 10 de octubre de 1936.

	
<p>El primer Pepín, publicado el 4 marzo de 1936.</p>	<p>El primer Chamaco publicado el 10 de octubre de 1936.</p>

Dentro de la segunda podemos mencionar que ahí debutó Yolanda Vargas Dulché con la historia de *Ladronzuela*, en 1943 y que además fue su primer gran éxito y que con el tiempo se republicó en *Lagrimas, Risas y Amor*, donde se publicaron todas las historias de esta autora.

1.3.3. Superhéroes.

Con un gran poder viene una gran mercadotecnia⁴⁷

Por lo general cuando alguien menciona que uno de sus pasatiempos es leer cómics, la gente inmediatamente se sitúa en este género, en parte porque desde hace mucho ha tenido gran aceptación por parte del público especialmente el juvenil. Hay que tener en cuenta que **Superman**⁴⁸ apareció por primera vez en México en las páginas de *Paquito*, en

⁴⁷.- Sergio Aragonés Masacra Marvel.

⁴⁸.- Este personaje ha sido publicado en Estados Unidos desde 1938 en la revista *Action Comics*, editada por DC Comics; pero ha sido tanto su éxito en el vecino país que ha tenido varias revistas por ejemplo: *Adventure Comics*, 1955-1983; *Adventures of Superman*, 1987 a la fecha; *Man of steel*, 1986 a la fecha, es importante mencionar que Superman tal como se publica hoy en día se debe a los primeros números de esta revista donde se revitaliza al personaje quitándole características que los editores consideraban anticuadas; *Superman*, 1950-1986 y de 1987 a la fecha; *Superman The Man Of Steel*, 1991 a la fecha; además ha existido una gran cantidad de revistas que se centran en los personajes secundarios como son: *Superboy*, 1956-1979, 1990-1991, 1994 a la fecha; *Superman family*, 1974-1982; *Superman's girlfriend, Lois Lane*, 1958-1974; *Superman's pal, Jimmy Olsen*, 1954-1974; además de recopilaciones novelas gráficas y otras tantas publicaciones más.

agosto de 1938. Además muchos otros personajes de este tipo aparecieron en las páginas de *Pepín y Chamaco*.

En la actualidad Editorial VID, controla el mercado de este tipo de personajes en el país y publica alrededor de 20 títulos mensuales además de “ediciones especiales”, que contienen historias que los lectores solicitan.

Pero, ¿Cómo podemos distinguir este tipo de historietas? En primer lugar debemos mencionar que este género es prácticamente exclusivo de EE.UU. y es muy raro encontrar que se produzca en México o en cualquier otro país, aunque es frecuente que se le hagan parodias. Por lo anterior es lógico que lo que existe en México son solamente traducciones de los productos del lado norte de la frontera.

Este género se distingue por tener personajes con habilidades sobrehumanas, en la mayoría de las ocasiones están vestidos con mallas de colores muy vistosos (azul, rojo y blanco son los colores favoritos), es además importante observar que su ropa casi siempre esta acompañada de una máscara o capa para ocultar su verdadera identidad.

Justamente ese es otra de las características principales de estos personajes, su identidad real permanece oculta a los ojos de sus conciudadanos, familiares y amigos; supuestamente se hace con la intención de que los malos no lastimen a sus seres queridos. De esta forma seres con increíbles habilidades pasan desapercibidos entre la gran masa de la generalidad, usualmente con problemas cotidianos que se acentúan por el hecho de “tener un deber con la sociedad”.

Para ejemplificar este género podemos mencionar a algunos personajes como: **Superman, Batman, Spider-man (El Hombre-araña), X-Men (Hombres X)**, y un muy largo etc.

Aun cuando este tipo de personajes siempre han estado en la vida de los mexicanos, a finales de la década de los 80 se pusieron de moda, esto a su vez provocó que las tiendas

“especializadas” hicieran su aparición, aquí se pueden comprar los cómics en sus ediciones originales (es decir en inglés), así los mexicanos con cierto poder adquisitivo pudieron consumir más de cincuenta títulos mensuales. Aun cuando las constantes devaluaciones del peso frente al dólar han afectado a este tipo de negocios, la venta de revistas importadas sigue siendo vigente como lo demuestran las convenciones de historietas como la CONQUE o LA MOLE.

1.3.4. Aventuras.

Aquí encontramos una serie de historias que fueron muy populares en la década de los 30, justamente antes de la aparición de los “súper-héroes” quienes les robaron gran parte de su público, pero por lo visto no lo suficiente pues este género subsiste hasta nuestros días.

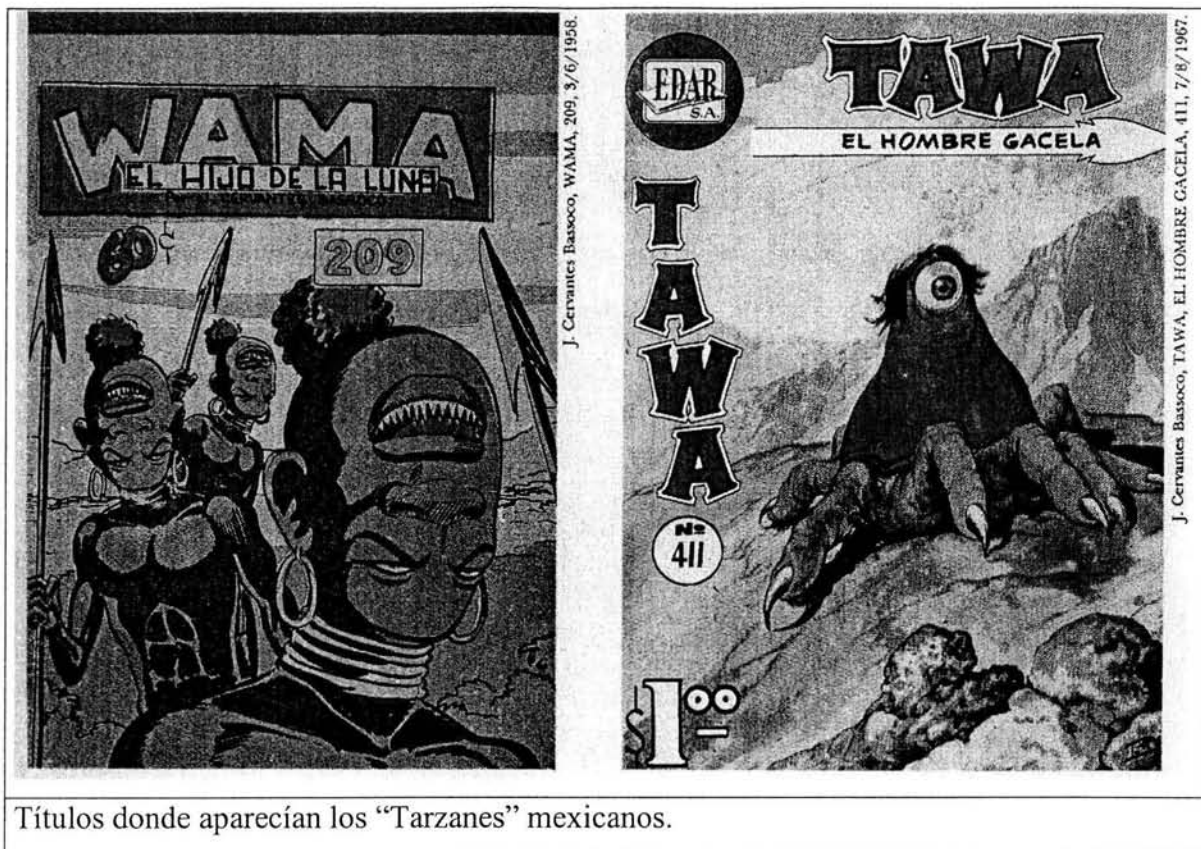
Estas historias están pobladas por exploradores que se pasean por selvas en busca de ciudades perdidas, entre estos personajes podemos mencionar a **Tarzán** quien ha estado presente en casi todos los medios de comunicación: literatura, historietas, tiras cómicas dominicales, y claro en el cine;

El musculoso blanquito que por la sola fuerza de sus genes se convierte en rey de la selva y terror de la negrada se pasea todos los domingos por el suplemento de *La Prensa* prácticamente desde su nacimiento en 1929, y a partir de 1934 se establece en las páginas dominicales de *El Universal*.⁴⁹

La historieta mexicana se puso su taparrabos y se trepo a las lianas a través de varios personajes autóctonos, primero **El Hijo de la jungla** de Zea Salas, y más adelante gracias a **Wama, el Hijo de la Luna**, la cual aparece por primera vez en *Chamaco* de 1944 a 1953, después de algunos cambios de formato el creador, Joaquín Cervantes Bassoco, cambia de editorial, pero para no crear problemas con su antiguo patrón crea a **Tawa, el Hijo de las Gacelas**, estos dos son los personajes selváticos más importantes que se hayan hecho en México y su éxito radica en la fauna fantástica que puebla los mundos donde los héroes habitan⁵⁰.

⁴⁹.- Aurrecoechea, Juan Manuel y Bartra Armando, *Puros Cuentos III, historia de la historieta en México 1934-1950*, p. 81.

⁵⁰.- Para más información sobre los héroes de la selva mexicana, consultar, “Tarzán de los saraguatos”, en Aurrecoechea y Bartra, *Puros Cuentos III, historia de la historieta en México 1934-1950*, pp. 81-115.

Títulos donde aparecían los “Tarzanes” mexicanos.

Además los “exploradores” se han ido transformando hasta el punto en el que tenemos algunos arqueólogos y roba tumbas como son: **Indiana Jones**⁵¹ y **Lara Croft** de Tomb Raider. Ambos nacidos en medios distintos al de la historieta pero que han estado entre sus viñetas.

⁵¹ .- El famoso arqueólogo, investigador y aventurero ha sido retratado en paginas de historietas muchas veces, tanto en adaptaciones de los guiones cinematográficos como en aventuras específicamente diseñadas para comic, por ejemplo la serie de *Indiana Jones and the Sargasso Pirates* (diciembre de 1995 a marzo de 1996), *Indiana Jones and the Spear of Destiny* (abril de 1995 y marzo de 1995), *Indiana Jones and the Iron Phoenix* (diciembre de 1994 marzo de 1995), *Indiana Jones and the Shrine of the Sea Devil* (septiembre de 1984), *Indiana Jones and the Fate of Atlantis*, por Dark Horse comics.

Publicados por Dark horse comics entre diciembre de 1995 y febrero de 1996.

Pero los aventureros también pueden tener la forma de valientes astronautas que defienden al espacio de las fuerzas del mal, por ejemplo **Flash Gordon**, **Buck Rogers** o incluso las historietas de **Star Wars**.

Otra faceta clásica de estos aventureros son los Vaqueros, al contrario de lo que podría pensarse este género no se produce únicamente en EE.UU. pues en México ha sido desde hace mucho un buen camino para lograr ventas, desde *El Libro Vaquero* hasta la *Adelita*. de *Adelita y las Guerrilleras*⁵², pasando por todos los charros enmascarados que han poblado la historieta mexicana y claro, Pancho Villa.

⁵².- Ésta historieta se distingue por tener a la primera heroína mexicana, la cual tenía actitudes “marimachas y raras” según Arrecochea y Bartra, *Puros Cuentos III, historia de la historieta en México 1934-1950*, pp. 187-243.

Adelita, una Barbie de papel.

Adelita, icono posmoderno.

Adelita.

La trama en este tipo de historias ha ido cambiando con el tiempo, originalmente eran sencillas y usaban la misma fórmula de las películas clásicas de vaqueros, es decir los buenos usaban colores claros generalmente montados en caballos blancos, los malos vestidos de negro y cabalgando corceles del mismo color, de vez en cuando aparecían los “indios” generalmente haciendo el papel de engañados por el villano para ser sus ayudantes, es decir de tontos, en otras ocasiones como salvajes asesinos de todo lo que se cruce en su camino y claro a veces de ayudantes del héroe, por ejemplo **Toro** el compañero del **Llanero Solitario**.

Con el paso del tiempo las tramas se hicieron más complejas y los personajes más reales, ya sin el estereotipo de la bondad o maldad totales, esto también sucedió en el cine y se observa claramente en personajes como los que interpretó Clint Eastwood, y claro el papel de los indios cambió pues en EE.UU. se aceptó por fin la idea de que fueron los

dueños originales de la tierra y que se cometió una injusticia contra ellos, aun cuando no han intentado remediar la situación de los pocos sobrevivientes.

1.3.5. Terror.

Este género fue muy popular entre 1920 y 1930, en gran medida por el éxito del cine de terror hecho principalmente en los estudios Universal, esto se extendió a la radio con una serie de radionovelas de terror, donde se retomaron muchos personajes literarios (Frankenstein, Drácula, etc.) y otro tipo de criaturas monstruosas que avivaron la imaginación de millones.

México, como de costumbre, no estuvo exento de este fenómeno y consumió este tipo de historias en el radio y otros medios un ejemplo claro es **el Monje loco**, un popular personaje que narraba historias tenebrosas, empezando siempre con la popular frase, “Nadie sabe, Nadie supo”, este personaje aun cuando inició en la radio, paso sin mucha dificultad a la historieta donde claro, fue un éxito.

Con el tiempo aparecieron varios imitadores del **Monje loco**, pero entre los proyectos más creativos podemos mencionar historietas como *El vampiro tenebroso* que narra la historia de un vampiro con tintes de drama e incluso comedia. En la actualidad México cuanta todavía con una gran cantidad de historietas de este género, pero desgraciadamente son historias llenas de sectas narco-satánicas, chupa-cabras y otros mitos contemporáneos, claro todas con un tono pseudo pornográfico, “pa’ que se sigan vendiendo”.

1.3.6. Género negro.

También conocido como de detectives, policiaco o de crímenes, pero el nombre correcto viene del género literario de la “novela negra”:

... esta forma de narrar historias surgió como reacción obligatoria a la crisis de valores tras la Segunda Guerra Mundial y las crisis económicas posteriores. Cuando Sigmund Freud reveló al mundo sus ideas y teorías psicoanalíticas, se derrumbaron los viejos tabúes sobre las motivaciones que hacían que una persona fuera positiva o malvada. Finalmente, se llegó a admitir que todas las personas por muy buenas o malas que fueran, éticamente hablando, en el fondo albergaban un poco de ambas tendencias.

... surgieron novelas urbanas sórdidas y oscuras... la maldad resumida y representada por criminales. Sin embargo los protagonistas... quedaron denominados como “antihéroes”. Un antihéroe no era ajeno al medio opositor; de hecho, fácilmente era parte del mismo. Los antihéroes pese a apoyar una causa que podría considerarse justa, eran cínicos violentos y viciosos.⁵³

Justamente el hecho de que la naturaleza de los personajes fuera tan cercana a la realidad provocó que los lectores se identificaran con ellos y por lo tanto se volvieran populares. El cómic no podía ignorar este importante género, por lo tanto lo retomó. Un ejemplo que podemos mencionar es el popular personaje de Chester Gould: **Dick Tracy**; y

⁵³.- Durán, Uriel A., “Tan negro... como la noche.”, En *Sin City: Una dama por la que mataría*, Tomo I, México, Grupo Editorial VID, S.A. de C.V., 2000, p.45.

en épocas más recientes la aclamada *The dark knight returns*⁵⁴, que por cierto es el único cómic que ha llegado a estar en la lista de libros “Best Seller” donde el autor Frank Miller toma al celebre personaje de Bob Kane: **Batman** y lo envejece para llevar al “héroe” a su última aventura. De seguro los lectores que no están familiarizados con esta obra preguntarán, ¿Qué no era el gordito que salía con capa y capucha, acompañado de un “niño” sonso, en una serie, por cierto “bien jalada”, de los años 60? O en el mejor de los casos, ¿Qué tienen que ver **Batman** con el género negro?, la respuesta es sencilla, la relación se establece por el tono que tiene esta historia, que es muy oscuro como el mismo título sugiere.

Dentro de este tipo de historias se pueden mencionar *Sin city*, del mismo Miller y en un tono más ligero *El libro policiaco* que entraría en el género negro pastel. Pero hay que recordar que en el pasado la historieta mexicana tenía obras mucho mejores y en el tono correcto de negro.

1.3.7. Erótico.

La existencia de este definitivamente demuestra que la historieta no es sólo para niños. El problema es que en ocasiones es difícil encontrar la diferencia entre los cómics eróticos y los pornográficos, ya que existen los dos tipos. Podemos tratar de resumir con la suposición de que los primeros tienen mejor gusto para mostrar las escenas sensuales y que los segundos son más vulgares, pero probablemente esto no sea del agrado de todos, pero no nos interesa en este momento el debate entre estos.

Lo que sí podemos afirmar es que los cómics con contenido sexual explícito son bastante abundantes en México, Estados Unidos, Europa y Japón; pero a la vez en todos se manejan de distinta forma, con variantes muy amplias de diseño e historias.

1.3.8. Comedia.

⁵⁴ .- Miller Frank; Janson, Klaus; Varley, Lynn, *Batman, The dark knight returns*, DC comics incorporated, Estados Unidos, 1986; *Batman presenta: El regreso del caballero nocturno, Edición de Décimo aniversario*, 2 tomos, Grupo Editorial VID, S.A. de C.V., México, 1997.

Por último esta la comedia, quedó al final de nuestro estudio por varias razones, la primera es que el autor al que vamos a estudiar se dedica principalmente a hacer comedia, la segunda es que la comedia fue el género con el que inicio la historieta, de ahí su nombre en Ingles: Comic Book o Comic Strip.

Estos son algunos de los muchos géneros que tiene la historieta, claro que no están peleados, por lo que frecuentemente encontramos que se mezclan para enriquecerse mutuamente y como el objetivo de este trabajo no es hacer un catálogo de las distintas variantes de historias en la historieta espero que se perdonen las omisiones hechas.

1.4. ¿¿Arte, medio de comunicación, negocio multimillonario?? Las facetas de la historieta.

La historieta, como tantas cosas en el mundo, tiene muchas facetas, muchas caras distintas con las cuales se nos muestra, de acuerdo a la persona que la vea y lo que se quiera ver en ella, para algunas personas es un arte, otros ven en ella una forma relativamente segura de ganar dinero, otros la ven, como la forma en la se sienten más cómodos para expresar sus ideas, etc. Se intentara dar un vistazo a estas interpretaciones para entender mejor a este medio.

1.4.1. ¿Ser o no ser? ¿Historieta y arte?

Al realizar este trabajo me di cuenta que para unas personas la historieta es un medio artístico, mientras que para otras es “una forma degradante y corriente de sub-literatura; esta es una discusión muy vieja que probablemente jamás termine, por mi parte creo que algunas historietas pueden llegar a ser consideradas artísticas, por que en ellas se encuentra un comunicación fiel y directa entre el autor y los lectores, porque cumple con ciertos requerimientos estéticos.

Desgraciadamente la gran mayoría no lo tienen y se encuentran en un rango que va desde una buena lectura, entretenida, reflexiva y demás hasta piezas literarias dignas de encontrarse en el piso del baño.

Pero claro, su calidad literaria no tiene nada que ver con la utilidad que pueden tener para la historia. Pues resultan ser un reflejo de una sociedad, su cultura y mentalidad⁵⁵.

1.4.2. Hablando de historietas, ¿Nos hablan? La historieta como medio de comunicación.

Ahora nadie niega que la historieta tiene un gran valor como medio de comunicación y para afirmar esto podemos usar cientos de ejemplos entre los que destacan:

A finales del mes de mayo del año 2000, empezó a circular un tomo de *Vidas ejemplares*⁵⁶ cuyo personaje principal era Francisco Labastida Ochoa, y en estas páginas se narraban sus aventuras y desventuras en busca de ayudar a los necesitados hasta que claro llega a la conclusión de que solo podrá hacerlo llegando a la presidencia de México.

Como todo el mundo sabe Francisco Labastida era en esas fechas el candidato de PRI y además, como podemos observar en los resultados de las elecciones, tenía serios problemas de popularidad. Por lo tanto, una explicación para la aparición de esta historieta se encuentra en que los asesores de campaña del candidato, al ver como las encuestas, que en esa elección tuvieron un peso bastante considerable, ubicaban a Labastida por debajo del candidato del PAN Vicente Fox Quezada, recurrieron a la historieta al ver la popularidad de este medio, desgraciadamente para su causa, esto provocó que muchos opositores llamaran a Francisco, “un candidato de caricatura”.

Pero no fue el único candidato de caricatura durante esa campaña, el que sería ganador de dicha elección y perteneciente al PAN, Vicente Fox Quezada, no se quedó atrás. Por lo tanto se elaboró también una historieta donde nos contaba de su anhelo de servir a la

⁵⁵.- Es importante notar que el uso de la palabra mentalidad en el presente trabajo esta relacionado con el bagaje cultural e incluye al inconsciente colectivo, así como a las líneas de pensamiento de las masas.

⁵⁶.- Desgraciadamente no me ha sido posible localizarlo para ficharlo adecuadamente ya que se agotó, pero su existencia esta comprobada por una gran cantidad de programas televisivos que mencionaron lo “curioso” de esta revista.

patria⁵⁷. Pero la cosa no quedó ahí, aun siendo ganador de la elección y para celebrar los dos años de las votaciones que le dieron el triunfo sacó otra historieta donde vemos los logros de su gobierno y donde no hay avance se explica por qué⁵⁸. Ahora solo queda una pregunta ¿Esto significa que es un presidente de caricatura?

⁵⁷.- Muñoz, Daniel y Valencia Burgos, Sixto, *Fox del pueblo*, Publicada por el Partido Acción Nacional, México, mayo del 2000.

⁵⁸.- Bribiesca Azuara, Guadalupe, Sandoval Pérez, Horacio y Palomares González, Alejandro. *2 de julio, El cambio en México ya nadie lo para!!!*, México, 2002, ¡Ka-Boom! Estudio – México Gobierno de la república. Dentro de la explicación por ejemplo del problema de la seguridad vemos como la seguridad depende de los gobiernos locales, que son los que no cumplen con su trabajo, bueno eso dice la historieta.

EL 2 DE JULIO VAMOS A DECIDIR NUESTRO FUTURO, LA CLASE DE PAÍS QUE QUEREMOS TENER PARA NOSOTROS Y NUESTROS HIJOS.

PREGUNTEMONOS: ¿A DÓNDE IREMOS A PARAR SI MÉXICO SIGUE ASÍ?

CUENTEN CONMIGO EN FORMA TOTAL USTEDES Y YO, JUNTOS A PARTIR DEL 2000 ACABAREMOS CON EL CRIMEN Y LA IMPUNIDAD.

CON OTROS SETENTA AÑOS DE PRIISMO DESAPARECEMOS COMO NACIÓN.

¡QUE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DIGA CON ORGULLO: LA GRANDEZA DE NUESTRA NACIÓN FUE GANADA POR HOMBRES Y MUJERES VALIENTES, QUE EN EL DÍA DE ELECCIONES,

SUPIERON TOMAR SU DESTINO Y ECHARON DEL PODER AL MAL GOBIERNO QUE LOS EXPOLIABA, ROBABA, CHANTAJEABA, EXPLOTABA...!

LOS MEXICANOS TENEMOS ASPIRACIONES JUSTAS Y SUEÑOS HONESTOS. ¡CONFIEMOS EN NOSOTROS MISMOS PARA QUE EL TRABAJO HONRADO SE APREMIE Y SE RESPIRE PAZ Y AIRE LIMPIO!

ARGUMENTO: DANIEL MUÑOZ
DIBUJO: SEXTO VALENCIA B.
CULAFORO: MARTÍN AVILES,
"EL VIVI". BURELÉ CATZIM Y
ARCADIO HERNÁNDEZ

EL CAMBIO QUE A TI TE CONVIENE

De un candidato de historieta....

Muñoz, Daniel y Valencia Burgos, Sexto, *Fox del pueblo*. Partido Acción Nacional, México, Mayo 2000.

2 DE JULIO

EL 2 DE JULIO COMENZÓ LA HISTORIA DE UN PROFUNDO CAMBIO DEMOCRÁTICO.

Y A NOSOTROS NOS TOCA CONTINUARLA CON ÉXITO.

PORQUE, FINALMENTE, TODOS SOMOS MÉXICO.

Y TENEMOS UN PRESIDENTE CON DECISIONES Y AUTORIDAD.

QUE HABLA SIEMPRE DE FRENTE, QUE ES HONESTO, QUE TRABAJA TODOS LOS DÍAS POR EL BIEN DE LOS MEXICANOS.

SEGUIRE TRABAJANDO CON LA MISMA SEGURIDAD Y EL MISMO IMPETU HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL GOBIERNO.

UN PRESIDENTE FIRME CON CARÁCTER.

SEGUIRE COMBATIENDO SIN TREGUA NI CUARTAS LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA, NO ME DETERRAN LOS PASADOS DEL PASADO.

UN PRESIDENTE CERCAÑO, QUE ENFRENTA LOS PROBLEMAS Y LOS RESUELVE.

EN EL GOBIERNO DEL CAMBIO TODOS Y TODAS TENEMOS UNA MISIÓN: SERVIR CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA PARA CONVERTIR A MÉXICO EN UNA SOCIEDAD MÁS PROSPERA Y MÁS EQUITATIVA.

¡¡EL CAMBIO EN MÉXICO YA NADIE LO PARA!!

...A un presidente de caricatura.

Bribiesca Azuara, Guadalupe, Sandoval Pérez, Horacio y Palomares González, Alejandro. *2 de julio, El cambio en México ya nadie lo para!!!*, México, 2002, ¡Ka-Boom! Estudio, México Gobierno de la República.

El uso de la historieta para aumentar la popularidad de algunas cosas o personas no es nueva, simplemente, basta recordar algunos de los momentos que ha tenido la historieta.

En un principio la historieta se incluía en los suplementos dominicales de distintos diarios con la intención de aumentar sus ventas. Más adelante se puede observar como en las campañas contra el analfabetismo, que se dieron durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, la proliferación de historietas, como Pepín y Chamaco, fue fundamental en el éxito de dichas campañas.

Pero no es algo nuevo, prácticamente desde que la historieta se creó ha servido para enviar mensajes políticos, por ejemplo: En Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la historieta fue usada para enviar el mensaje de la superioridad aria y de la necesidad de luchar para recuperar la gloria alemana que les había sido arrebatada gracias a los líderes débiles.

Claro en esos mismos años se crearon en E.U. a los grandes héroes americanos (disfrazados de Bandera) como son: **Superman**, **Wonder Woman** y claro **Captain America**, quienes lucharon contra los líderes fascistas de todo el mundo, desde los “reales” hasta los imaginados.

En las historietas cubanas los “gringos” son los malos que buscan invadir la isla para esclavizarla; en España durante el franquismo se usaron los “Tebeos⁵⁹” para rescatar los valores tradicionales de la península y donde se mostraban las bondades del régimen; en el “manga⁶⁰” los japoneses tiene una extraña obsesión por salvar el mundo de la destrucción total, cuando ni los alemanes ni los norteamericanos son capaces de hacerlo, además muestra como la ambición de los países de Europa o los EUA pone en riesgo la seguridad del mundo.

⁵⁹.- Tebeo es el nombre con el que se designa en España a la historieta.

⁶⁰.- Manga es el nombre con el que se designa en Japón a la historieta.

Los creadores de revistas no siempre “siguen una línea”, en la mayoría de los casos su propia ideología es la que se refleja, por ejemplo si uno le pregunta a un escritor de *Captain America* lo más probable es que realmente sea su convicción que este personaje es el espécimen perfecto de la raza humana. Por otro lado la mayoría de los lectores absorben este mensaje sin cuestionarlo, repitiéndolo constantemente, lo que provoca que se convierta en parte de su ideología, claro sin ser el único factor determinante del utillaje mental.

Ahora que ya vimos como el cómic sirve para comunicar de manera popular, es importante preguntarnos qué lo hace tan popular.

Para empezar, la lectura de historieta transmite a la mayoría de las personas la idea de ser sencilla, pues abundan las imágenes y las onomatopeyas, además generalmente los textos son poco extensos y el número de páginas muy rara vez excede las 100.

Se debe mencionar que en realidad leer una historieta implica un esfuerzo intelectual, si bien, menor al que se necesita para leer un libro; es decir, el lector debe de rellenar los huecos entre cada viñeta, recreándola en su mente, asignándole valores de tiempo y espacio, traducir a un nivel comprensivo los símbolos que le son enviados a través de las onomatopeyas y otras imágenes, en otras palabras leer correctamente una historieta no es tan fácil como se cree.

Dentro de las características que hacen popular a la historieta no se puede dejar de mencionar la comunicación tan estrecha entre el público lector y el equipo creativo, o por lo menos la empresa editorial. Esta se da de maneras diversas, por un lado esta la correspondencia, que en nuestros días ya es electrónica, gracias a esta el lector envía todo tipo de comentarios, desde felicitaciones hasta críticas, pasando por un amplio rango donde claro, están incluidas las dudas.

Pero la correspondencia no es la única comunicación que el público tiene hacia los escritores, esta la que más le preocupa a los segundos, los niveles de venta; si estos

aumentan, significa que algo sucedió que agradó de sobremanera al lector; si esta se mantiene estable significa que este un público cautivo por la historia y los personajes; pero, si las ventas bajan, entonces es tiempo de preocuparse porque el puesto esta en peligro.

Esto a su vez provoca una serie de medidas que toman los escritores preocupados por mantener su trabajo, entre los intentos más conocidos para tratar de recuperar seguidores nos vienen a la mente algunos ejemplos: por un lado está, *La muerte de Superman*⁶¹, que levantó las ventas de este personaje que pasaba por un momento de crisis de público, la atención de literalmente todo el mundo, se centró en el héroe volador que a final de cuentas, no andaba muerto, sino de parranda.

Otro caso es el de *Knighfall*, serie protagonizada por **Batman** y que tiene su clímax cuando el héroe es derrotado por un nuevo enemigo, el cual demuestra su superioridad sobre el caído al “romperlo”, a esta serie le siguió *Knightquest*. Donde un nuevo **Batman** sustituye al original, pero comete ciertos errores hasta el punto de arriesgar a los inocentes, esto provoca que el primero regrese y se enfrente a su sustituto. Toda esta complejidad provocó una alza en los índices de ventas de este personaje, pues los héroes caídos al parecer son muy atractivos para el público.

Después de esto se dieron una serie de historias donde los héroes caían en desgracia, entre ellos: **Green Lantern** en *Emerald Twilight*, aquí el personaje enloqueció debido a la destrucción de su ciudad y todos sus habitantes, la ira e impotencia que siente a final de cuentas lo llevaron a destruir el universo, con la intención de recrearlo, pero sin tragedias. Y podríamos seguir revisando un número bastante grande de historias acompañadas de una gran mercadotecnia, que únicamente se enfocaban, ya casi siempre lo lograban, al aumento en la circulación de ejemplares de revistas que habían perdido público.

⁶¹.- Gracias a esta maniobra mercadotécnica el personaje tomo un segundo aire y parece ser que continuará cautivando la imaginación de millones de lectores. Toda la historia fue muy valorada por los coleccionistas, especialmente el número en que el personaje se “murió” que en poco tiempo elevó su valor a varios cientos de dólares, lástima que descendió cuando se descubrió que no había pasado a mejor vida. Se publicó originalmente en forma de revistas individuales en: *Superman: The man of steel*, números 17-19, *Superman*, 73-75, *Adventures of Superman*, 496-497, *Action Comics*, 683-684, *Justice league America*, 69, DC Comics, 1992-1993; además en forma compilada en: *The death of Superman*, DC Comics, 1993.

Claro que los ejemplos que acabamos de revisar fueron bastante exitosos, desgraciadamente no siempre es así y en muchas ocasiones lo que sucede es que la revista se cancela podemos dar decenas o tal vez miles – incluso más- de ejemplos, pues la mayoría de las revistas se cancelan con el tiempo⁶².

Esto nos muestra el gran poder del lector pues es este el que decide lo que sucede con las revistas que se encuentran en el mercado, si un título continúa o no, pero no solo eso, también la permanencia de un equipo creativo e incluso el destino de los personajes. A este respecto se han hecho varios experimentos en E.U., por ejemplo en la serie de **Batman** un personaje, llamado **Jason Todd**, que en esas épocas era el segundo **Robin**⁶³ quedó atrapado en una explosión y se convocó al público para participar en una encuesta telefónica que decidió el destino del personaje, la votación demostró que a la gente no le agradaba lo suficiente y el personaje “murió”.

A partir de este experimento decidieron continuar con la fórmula ya que se habían conseguido muchas ganancias extra con las llamadas telefónicas, así se crearon: *Marvel vs. DC*⁶⁴, *Contest of Champions II* y además se decidió que el **Hombre Araña** sería padre de una niña.

Esto nos muestra la eficiencia de la historieta como un medio masivo de

⁶² .- Por dar solamente algunos ejemplos, se pueden mencionar los títulos siguientes:

⁶³ .- De seguro todos los que leen estas páginas, saben aun cuando sea parte de un recuerdo antiguo de la niñez que **Robin** es el leal compañero de **Batman**, un niño de unos 15 años vestido de colores brillantes y capa que acompaña al vengador enmascarado, es probable que incluso recuerden que se llama **Ricardo Tapia**, bueno en realidad su nombre es **Richard “Dick” Grayson**, que había sido parte de una familia de trapeceistas que fueron ejecutados por la mafia y para ayudarlo a encontrar un desfogue positivo el caballero oscuro lo toma como ayudante.

Todo lo anterior es correcto, pero lo que muchos no saben es que llegó el momento en que “creció” y se peleó con su mentor, en un clásico conflicto generacional y de transición a la edad adulta. Así, **Dick** se convirtió en **Night wing** y **Batman** regresó a la soledad hasta que un día encontró a un niño robándole las llantas al **Batimovil**, este era **Jason Todd** el hijo de un criminal “menor” que acababa de ser ejecutado, para salvar al niño de una vida de crimen, el encapotado lo toma como su ayudante.

Después de la muerte de **Jasón**, **Batman** juró no volver a reclutar a otro joven, pero al poco tiempo otro joven llamado **Tim Drake** se convirtió en **Robin**.

⁶⁴ .- Tanto en esta serie como en *Contest of Champions II*, lo que el público decidió fueron los resultados de las peleas entre los héroes, por ejemplo: en el enfrentamiento que tuvieron **Superman** (DC comics) y **Hulk** (Marvel comics), la gente votó a favor del defensor de Metrópolis, por lo tanto en la historia el gigante verde fue derrotado. *Marvel Versus DC* 1-5. Marvel comics, D.C. Comics, 2000.

comunicación, pero además es un negocio multimillonario por lo tanto es necesario darle una mirada a esta faceta.

1.4.3. Si Rico Mepato viviera ¿publicaría cómics? O la historieta como negocio.

Nunca hay que perder de vista que la historieta es un negocio multimillonario, sino no se podría explicar el gran número de publicaciones que hay. Es justamente la búsqueda de un alto nivel en las ventas lo llega a propiciar en muchas ocasiones tramas y dibujos acartonados o de mala calidad, buscando que el producto salga rápido y de acuerdo al “gusto” del público. Esto deriva en la situación actual de la historieta en México donde la falta de visión de algunos empresarios no permite que las historias salgan de las formulas preestablecidas que han probado ser exitosas en muchas ocasiones pero que al ser repetidas constantemente, pierden la capacidad de interesar a un público mas o menos exigente. Todo esto ha provocado que los lectores habituales con una visión ligeramente crítica, se desespere y abandone series que ha leído durante años.

En nuestro país, sólo unas pocas editoriales y distribuidoras que controlan casi todo el mercado de las historietas que se publican, manteniendo a los moneros mexicanos trabajando un tipo muy específico de historietas, pues si intentan dar rienda suelta a sus instintos creativos no encontrarán las puertas abiertas, a menos que se dirijan hacia las historietas “underground” , que les dan una total libertad creativa , pero a cambio tienen que aguantar la escasa o ninguna paga, la falta de difusión, el bloqueo por parte de las grandes editoriales y distribuidoras. Esta situación explica en parte el hecho de que los argumentistas y dibujantes mexicanos emigren continuamente, principalmente al vecino país del norte, en busca de mejores oportunidades de trabajo.

Pero no se puede culpar del todo a las empresas, los principales responsables son los lectores, que se conforman con trabajos de mala calidad y no apoyan con su compra los trabajos hechos por editoriales independientes, las cuales al no vender, carecen de patrocinadores y terminan por cerrar.

Por otro lado el control sobre la impresión, la distribución y la venta de historietas es un gran negocio, los volúmenes de venta generan muchas ganancias que es en lo que se centran la mayoría de los empresarios. Para que esto suceda debe haber compradores, por esto desde el principio se escoge un público determinado y es en función a este que la historieta tomará forma.

1.4.4. ¿Si quisiera hacer un cómic, qué herramientas usaría? Las características creativas de la historieta (sus elementos)

Como se ha mencionado varias veces a lo largo de este capítulo la historieta se compone de viñetas secuenciadas y tiene una serie de elementos que hacen posible su lectura y nos ayudan a comprender lo que los autores buscan expresar, a continuación mencionaremos algunos de estos.

1.4.4.1. Onomatopeyas.

Este signo es muy utilizado tanto en caricaturas como en historietas, sirve para representar sonidos de una manera gráfica, ya sean golpes, ronquidos, el sonido del aire, etc.

Es probable que las onomatopeyas sean los elementos más complejos que componen la historieta, pues el hecho de usarlas tiene un grado avanzado de dificultad, pues debe ser parte de la viñeta, no verse sobrepuesta o fuera de la composición.

1.4.4.2. Caricatura.

Anteriormente hablamos de la caricatura, de las diferencias y similitudes que esta tiene con la historieta, como son: la falta de secuencia, el uso satírico, etc. Ahora mencionaremos como uno de los recursos más usados por el cómic.

Como ya se ha señalado, la caricatura es una forma de representar personajes acentuando unas características y omitiendo otras, esto genera un efecto de simplicidad y también grotesco. Justamente la historieta se auxilia con esta sencillez y la gran capacidad expresiva que tienen los dibujos caricaturizados.

¿Qué quiere decir esto? Pues, que entre los distintos estilos y recursos de la historieta (realismo, abstracción, etc.) la caricatura acentúa las expresiones de los personajes representados.

1.4.4.3. Secuencia.

Este es el elemento característico y por lo tanto el más importante de la historieta, pues le da su identidad y su definición. En el siguiente ejemplo podemos observar como funciona la secuencia para dirigir la atención del lector, como de acuerdo al acomodo de los cuadros encontramos distintos parámetros de tiempo y espacio. También se puede observar como la dirección de la secuencia marca una diferencia que le da un sentido a la historia.

1.4.5. Los oficios del monero.

Casi siempre se generaliza al decir que si una persona trabaja en una historieta es un monero, pero existen distintos trabajos que se realizan al elaborar un cómic, a continuación veremos brevemente en que consiste cada uno de ellos, aunque debemos tomar en cuenta que en muchas ocasiones una persona puede desempeñar distintas funciones, dependiendo incluso de del país en el que se producen pues existen regionalismos en el proceso de elaboración de la historieta.

1.4.5.1. El escritor.

Como el nombre lo indica es la persona – o en algunos casos equipo- que se dedica a la creación y desarrollo de las historias que serán tratadas en la historieta. La primera tarea que tiene es la de plantearle al director las ideas para las próximas historias, así como los nuevos personajes o direcciones por tomar.

Una vez que estas ideas han sido depuradas y aprobadas, tiene que ser escrita en forma de guión. Hacer esto en la forma correcta significa, tener en cuenta el número de páginas y el de viñetas por cada página, es tal la perfección que se busca que en algunos casos va a estar acompañado por una serie de bosquejos , los cuales se conocen en EU como “thumbnails” – uña de pulgar – en alusión a su tamaño. Una vez que ha realizado esto

entrega su trabajo al dibujante y revisa con cuidado los resultados que él le entrega.

1.4.5.2. El dibujante.

Es por lo general la parte más difícil dentro de un equipo creativo, pues justamente es el dibujo lo que capta primero la atención del lector. El dibujante se dedica a trazar a lápiz las historias que el escritor le entrega, su libertad radica en que va a ir adaptando las ideas del escritor planteando además como van a estar distribuidos los fondos y detalles aparentemente superficiales.

1.4.5.3. El entintador.

Esta persona se encarga de repasar el dibujo hecho a lápiz por el dibujante en tinta china, aparentemente es un trabajo fácil, pero no hay nada más lejano a la realidad. Además se tiene una gran libertad pues cada entintador le da un toque personal a los trabajos que hace. En ocasiones el mismo dibujante entinta su trabajo.

1.4.5.4. El colorista.

La labor que realiza el colorista consiste en aplicar color a los dibujos que ya fueron entintados, antes se usaba un modo manual donde se restringía el uso de los colores solamente a los primarios, en la actualidad se usa la computadora, que permite no solo dar color, sino generar efectos por medio de distorsión y sustitución de colores.

2. Sergio Aragonés.

Después vino el Drama brutal, el desgajamiento español. El pueblo defendió a la República contra un Ejército nutrido por la protección de las potencias fascistas que allí ensayaron sus posibilidades bélicas con vistas a la guerra que desatarían poco después.⁶⁵

2.1. Antecedentes de Sergio Aragonés.

El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco declaró el estado de guerra en Tenerife, una de las islas Canarias; es así como inició la guerra civil española. La joven República ibérica se sacudió por los enemigos que había creído debilitados: la monarquía, las élites militares y la aristocracia. Pero en realidad, éstas se habían fortalecido debido al ambiente que empezó a reinar en Europa, ¡el fascismo!

Franco contó con el apoyo de Alemania e Italia, que en esos momentos estaban gobernadas por un régimen fascista, y gracias a este apoyo no tardó mucho en establecer su control sobre una parte del territorio español.

La república tenía poco de haber sido instituida, en gran medida a la valentía de muchos jóvenes españoles que habían luchado por ella, entre éstos se encontró Pascual Aragonés, un muchacho de Valencia que interrumpió sus estudios de medicina, para así lograr que el sueño de un gobierno de tipo republicano se cristalizara, se apoyó en la idea, un tanto utópica, de una transición pacífica a una democracia liberal que avanzase por el camino del socialismo; por esto se convirtió en líder estudiantil y muchos de sus compañeros valencianos lo siguieron, hasta que por fin el sueño fue una realidad, ¡la república estaba viva!.

En el tiempo en el que Pascual aun estudiaba medicina, y en una de sus prácticas conoció a la mujer que sería su esposa, Isabel Domenech una joven que fue internada para ser operada de un pie debido a que fue atacada por la poliomielitis, y que prendó desde el primer momento al joven valenciano. El tiempo pasó y de repente cuando el conflicto con

⁶⁵ .- Francisco Martínez de la Vega.

franco se había iniciado ya Pascual tuvo la fortuna de reencontrarse con Isabel, logrando después de un tiempo que ella aceptara casarse con él.

En 1937 tuvieron un hijo, al cual le dieron el nombre de Sergio. Esto sucedió poco después de que se inició el golpe antirrepublicano de Franco y en los momentos en que España empezó a sentir el poder del general. Desgraciadamente, esto provocó la separación de la pareja ya que Pascual, comprometido con sus ideales, decide luchar por su sueño. Mientras tanto su esposa, en un acto muy grande de valentía y amor, se separó de él, para evitar que lo descubran; la joven también hizo un gran sacrificio al alejarse de su padre y hermanos.

Tomó a su hijo, que en esos momentos apenas tenía seis meses de edad, se despidió del hombre a quien amaba, se subió a un convoy y se dirigió hacia un destino incierto, atravesando todo tipo de dificultades.

Conforme aumentó el control del general Franco sobre el país, alrededor de medio millón de españoles republicanos cruzaron la cordillera de los Pirineos, huyendo del régimen totalitarista, el refugio que encontraron tomó una forma parecida a la de campos de concentración, que los protegieron pero a costa de tener los alimentos y otras cosas necesarias para vivir restringidas además de que fueron privados de su libertad.

Entre estos españoles que se refugiaron al norte de los Pirineos, de las crueldades de la guerra, encontramos a Isabel y a su hijo Sergio. Después de más de un año de separación Pascual se reencontró con su familia, y durante este tiempo se gestó una nueva vida, la de la pequeña Elisa.

La comunidad internacional, donde se encontraban las principales potencias democráticas, como Francia e Inglaterra evitaron intervenir en defensa de la República, y se escudaron con la creación de un “Comité de No Intervención”, declarando que como España se encontraba en una guerra civil, ninguna nación tenía derecho de intervenir.

Contrario a la postura tomada por dicho comité, en México Daniel Cosío Villegas, quien entonces fungía como encargado de negocios de México en Portugal, tuvo la visión de que el gobierno mexicano invitara a enseñar e investigar en México a un grupo de ilustres españoles, que en esos momentos no podían ejercer en la madre patria debido a lo cruento de la guerra. Cuando ésta idea llegó al general Lázaro Cárdenas, no sólo la aceptó con benevolencia y entusiasmo, sino que la apoyó.

Así fue como el gobierno mexicano mandó una invitación a 30 peninsulares de reconocimiento internacional para que se desarrollaran en las áreas de su especialidad en nuestro país. De estos, la mayoría aceptó, sólo algunos decidieron quedarse a luchar. Además de estos primeros iberos, el gobierno mexicano invitó a más; de esta manera varios cientos de intelectuales españoles de gran nivel fueron trasladados a nuestro país.⁶⁶

La visión de Cosío Villegas fue muy acertada ya que tanto la llegada como el trabajo de estos inmigrantes, cristalizaron en obras, proyectos e instituciones. Dentro de lo más destacado que hicieron estos hombres, podemos mencionar la fundación de *La Casa de España En México*, que posteriormente se llamó *Colegio de México*. Este cambio de nombre nos muestra hasta qué punto los españoles llegaron a amar este país y de cómo aceptaron una fusión cultural. Grandes conocedores de distintas ramas de las ciencias y humanidades, usaron este espacio como su base y además escribieron y enseñaron en otras escuelas teniendo una gran influencia sobre la inteligencia mexicana de las generaciones que les siguieron.

Pero la actividad española que nos ocupa en este momento, no es la de los grandes intelectuales, sino de la gente un poco más común. Aquí como ya se dijo, hubo gente de todos los estratos sociales y económicos, que llegaron a buscar alguna manera de ganarse la vida. De aquí salieron ibéricos dedicados a todo tipo de oficios, desde las siempre famosas tiendas de abarrotes, carnicerías, distribuidoras de ultramarinos, pastelerías e incluso restaurantes, (claro, si traían suficiente dinero desde la madre patria), hasta incluso, en casos

⁶⁶.- Tengo entendido que no a todos los refugiados les gusta el término "trasladado" y también que algunos lo sienten ofensivo. Por esto aclaro que lo uso sin ánimo de ofender a nadie.

algo extremos, se ocuparon del cultivo del campo, cosa que por tradición no les agrada mucho.⁶⁷

Después de algunos debates, el Gral. Lázaro Cárdenas, hizo una invitación más amplia a los españoles republicanos, incluso - según nos dice Salvador Novo, en la columna anónima que en ese entonces tenía en la revista *Hoy*- declaró:

... las puertas de México estaban abiertas a los inmigrantes españoles, y que si traían dinero sería mejor, pero que no era indispensable: no por que nosotros tuviéramos mucho, sino porque siempre, podíamos echarle más agua a los frijoles, y donde comen dos comen tres, o de dos que se quieren con uno que coma basta.⁶⁸

Animados por estas declaraciones miles de españoles llegaron a vivir a México con la esperanza de conseguir una forma honrada de vida y en espera de que el régimen de Franco terminara. Familias enteras se encontraron ahora en una tierra extraña, pero a la vez muy familiar, debido a que la cultura mexicana era de alguna manera el fruto de la mezcla entre la española y la indígena. Al poco tiempo la gran mayoría de los refugiados españoles se sumaron a los esfuerzos por desarrollar esta nación, y lo hicieron integrándose a todo tipo de labores, tanto físicas como intelectuales.

Para la familia Aragonés, pasaron casi 2 años, llenos de miseria, angustia y sufrimiento, tiempo durante el cual continuaron su vida en Francia; Pero, al fin apareció una nueva esperanza, animados por la hospitalidad prometida, primero por el presidente Lázaro Cárdenas y después por su sucesor Manuel Avila Camacho, Pascual, Isabel y sus hijos, se embarcaron en el Nyasa, un barco neutral que los acogió para llevarlos a un nuevo destino, Fue así como entre las luces del alba y de los atardeceres, la familia vivió múltiples días cobijada por el sueño de una nueva vida.

En 1939 la República recibió la última estocada y los españoles refugiados en México tuvieron menos esperanza de que la pesadilla acabara. Pero al iniciar la segunda guerra mundial el ánimo creció con la creencia de que, si los países del eje perdían la

⁶⁷.- Esta afirmación se basa en el comentario que le escuche al profesor Julio Moran, refugiado español, profesor de historia en la ENEP Acatlán y hombre lúcido.

⁶⁸.- Novo, Salvador: *La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas*, Empresas Editoriales, México, 1957; 740 pp. (p. 374)

contienda global, entonces, Franco tendría que retirarse de la península Ibérica; Para desgracia de los españoles, al terminar el conflicto global, las potencias mundiales se dividieron en dos bandos: el capitalista, comandado por los Estados Unidos, y el socialista, capitaneado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando así inicio a la Guerra Fría. Gracias a esto, el general Franco se pudo escudar con su anticomunismo y así las naciones del bloque capitalista aceptaron su régimen.

Más allá de las críticas recibidas por algunos sectores de la sociedad mexicana la apertura del país hacia los españoles republicanos adoptada por Lázaro Cárdenas trajo consigo cambios importantes. Por un lado, tuvo éxito al atraer una migración masiva benéfica para el país, lo que se había intentado desde el siglo XIX sin obtener mucho éxito. También, se ganó el respeto de la comunidad internacional al hacer de México el primer país en apoyar la República Española. La defensa venida del exterior hacia esta, se inició cuando Cárdenas declaró:

Él gobierno mexicano reconoce que España, Estado miembro de la Sociedad de las Naciones, agredida por las potencias totalitarias: Alemania e Italia, tiene derecho a la protección moral, política y diplomática, y a la ayuda material de los demás Estados.⁶⁹

Otro importante logro cardenista, fue, que no sólo se ganó el respeto y admiración de los miles de refugiados (y no refugiados) españoles republicanos, sino todos los aportes que éstos hicieron (y siguen haciendo) a México, sobre todo a un nivel cultural.

2.1.1. Una nueva cultura.

La llegada a México de estos miles de refugiados creó paulatinamente una nueva forma de cultura, sobre todo, tuvieron gran influencia los intelectuales que llegaron en este grupo.

Los intelectuales se dedicaron a transmitir su conocimiento, ya fuera impartiendo cátedras o a través de la publicación de sus investigaciones. Como se puede suponer, esto cambió la cultura que hasta ese momento había en nuestro país, ya fuera con la lectura que los intelectuales mexicanos hacían de las investigaciones, que por cierto eran muy

⁶⁹.- Fabela, Isidro. *La política internacional del presidente Cárdenas*, México, Editorial JUS, 1975. (p.10)

novedosas y claro, fue una huella más profunda la que dejaron los docentes, porque todos sus alumnos bebieron del conocimiento de estos eruditos en distintas materias.

Dando como resultado una nueva generación de mexicanos que habían sido instruidos en su etapa formativa por españoles y que asimilaron sus enseñanzas combinándolas con sus propias raíces culturales. Así, las nuevas teorías que los refugiados traían desde el viejo mundo, fueron conformando nuevas estructuras de pensamiento y nuevas técnicas en diversas áreas.

A los españoles refugiados les tocó el cambio radical del México rural, hacia una nación predominantemente urbana. Este cambio se dio en gran medida gracias a la Segunda Guerra Mundial.

México desde su etapa prehispánica tuvo como base económica el cultivo del campo, aun con varios intentos de industrialización que se dieron a lo largo del siglo XIX no se logró ni modernizar la agricultura ni el surgimiento de una manufactura nacional, casi todas las fábricas que había en el territorio nacional eran propiedad de trasnacionales que se aprovechaban de los recursos naturales y la mano de obra, que eran muy baratas.

Al iniciar la segunda guerra mundial, los países productores se encontraban beligerando, por lo tanto los Estados Unidos, que siempre se han visto a sí mismos como los “guardianes” de los países latinoamericanos; necesitaron que éstos se desarrollaran industrialmente y que sus manos suplieran a las de los obreros norteamericanos que se encontraban en las líneas de fuego, lo que favoreció un crecimiento económico, principalmente enfocado al sector industrial.

La política norteamericana transformó a los pueblos de América Latina, que en general se encontraban sumidos en un atraso económico y tecnológico debido a las circunstancias en las que vivieron durante casi todo el siglo XIX. De pronto, las naciones latinoamericanas se encontraron a sí mismas llenas de industrias y de un estrato social que se renovó y fortaleció: el sector obrero.

Fueron muchos de los hijos de estos obreros quienes se dirigieron a la universidad a recibir la educación de los profesores españoles. Debido a que el nivel de vida se había elevado, como no se había visto desde antes de iniciada la revolución, y la generación de los jóvenes, tuvo la oportunidad de acudir a las aulas universitarias; y si a esto aunamos el hecho de que esta clase social se encontraba en busca de su propia identidad podemos deducir que se hallaban ávidos de conocimiento, lo cual provocó que el campo de influencia de los refugiados tuviera un mayor eco del esperado.⁷⁰

2.1.2. Otros oficios, nuevas perspectivas, pero la cultura se sigue enriqueciendo.

Hubo otros españoles que aún cuando no eran “grandes intelectuales”, si ayudaron a impulsar la cultura mexicana, ya fuera concentrados en sus distintos oficios o incluso con su propia presencia, que dejaba ver las diferencias que existían entre una cultura y otra. Las diferencias se fueron atenuando paulatinamente debido a un contacto constante, en la mayor parte de los casos, amistoso.

Entre los españoles dedicados a actividades de gran realce cultural, encontramos una amplia gama de ocupaciones, donde resaltan los que se preocuparon por el cultivo de las bellas artes. Entre los que se dedicaron a la pintura podemos destacar dos clases: por un lado los que desde antes de su arribo a estas tierras, ya tenían dicho oficio, como José Renau y German Horacio Robles que se dedicaba a pintar carteles en su natal España y que tuvo que huir al ser perseguido por hacer obras en contra de Franco; y por el otro, los que se formaron en México y que reciben influencia de la “escuela” mexicana de pintura como también es justo decir que ambos grupos españoles dejaron su huella en los pintores mexicanos del momento, especialmente los jóvenes.

En el caso del cine destacaron, entre los directores, Luis Buñuel, Carlos Velo, Luis

⁷⁰.- En realidad el sector obrero ya existía desde finales del siglo XIX, pero no tenía la fuerza que cobra en este momento.

Alcoriza, José Miguel García Ascot quien llegó a México siendo niño, etc. Entre los no tan conocidos, pero no menos importantes para el desarrollo del cine mexicano, sobretodo en el ámbito comercial, podemos nombrar a Antonio Momplet, Jaime Salvador, Miguel Morayta quien inició su carrera ya en el nuevo mundo; José Díaz Morales, Francisco Reiguera, que alcanzo mas fama y reconocimiento debido a su trabajo actoral; Eduardo Ugarte, Manuel Altoaguirre, entre otros.

Entre los escritores, hay que tomar en cuenta a los argumentistas, adaptadores, guionistas y dialoguistas, de los cuales la mayoría iniciaron su carrera en México. Algunos de los que ya tenían algo de trayectoria eran por ejemplo: Max Aub y Paulino Masip; de los entonces nóveles es posible hacer mención de Eduardo Ugarte, a quien ya habíamos mencionado entre los directores; Julio Alejandro, Álvaro Custodio, José Carbo, Antonio Monsell, Alfonso Lapena, Víctor Mora, Ramón Pérez Pelaéz, Sebastián Gabriel Rovira y Carlos Sampelayo.

Dentro de los guionistas más jóvenes, que hicieron importantes aportaciones aún cuando lo hicieron de manera esporádica y en tiempos más recientes, podemos mencionar a María Luisa Elío, Emilio García Riera, Pedro F. Miret y José de la Colina.

El terreno de la actuación fue el más caminado por los inmigrantes españoles que se dedicaron a las bellas artes; entre ellos José Baviera, Pedro López Lagar, José María Linares Rivas, Carlos Martínez Baena, Ernesto Vilches, Francisco Reiguera, Pedro Elviro "Pitouto", Florencio Castelló, el inolvidable y polifacético Angel Garasa, José Cibrián, Enrique García Álvarez, Rafael Banquells, Augusto Benedico, Félix Samper Cabello, Antonio Bravo, Ricardo Adalid, Edmundo Barbero, Ángel Bueno, Alfredo Corcuera, José Luis Caro, Manuel Casanueva, José R. Goula, Rafael María de Labra, Francisco Ledesma, Francisco Llopis, los dos Luis Mussot (padre e hijo), Francisco Pando, José Pidal, Nicolás Rodríguez, Bernardo San Cristóbal, Jesús Balero e incluso Luis Alcoriza, quien antes de ser director y guionista, "...interpretó galanes secundarios en *Nana*, *El capitán Malacara*, etc.,

y el personaje de Cristo en *María Magdalena y Reina de reinas...*⁷¹, Enrique Rambal padre, quien trajo a México muchas obras del teatro español “culto”; German Robles; Lorenzo de Rodas, y muchos más.

También las mujeres hicieron su aportación adornando la pantalla de plata. Entre ellas, que en su mayoría lucían no solo por su porte, sino por su excelencia en la actuación, podemos nombrar a Emilia Guiú, Paquita de Ronda, Pituka de Foronda, Amparito Morillo, Aurora Segura, Consuelo Guerrero de Luna, Magda Donato, Conchita y Maruja Gentil Arcos, Consuelo Monteagudo, Prudencia Grifell⁷², Sara García (se hace la aclaración de que la “abuelita del cine mexicano” era española, pero ya residía en la tierra de los antiguos aztecas antes de que iniciara la guerra civil), Amparo Villegas, Ofelia Guilmain, Alicia Rodríguez, Liliana Durán, Rosita Díaz Gimeno, Rosita Montoya, Conchita Carracedo, Ana María Custodio, Pepita Meliá, Luana Alcañiz, Pepita González, Dolores Jiménez del Castillo, Aurora Molina, Anita Madrid, Pilar Sen, Pin Crespo; Sonia Furío, Amparo Riveyes, Elisa Aragonés; Maruja Grifel y muchas otras.

Un elemento muy importante de la cinematografía es sin duda alguna la música, pues, ahí también encontramos la presencia de algunos españoles refugiados como el gran compositor Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga, Antonio Díaz Conde quien ganó un Ariel por la partitura de *Pueblerina* dirigida por Emilio Fernández; Luis Fernández de Bretón, Severo Muguera y Francisco Gil.

Los españoles refugiados comprendieron la importancia de la escenografía, y los que se dedicaron a esta tarea, comprobaron que la realización impecable de dicha faena podía llegar a ser esencial en una película; tal es el caso de Manuel Fontanals, quien debido a su gran desempeño ganó varios Arieles, además de la entrada a la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Uno de sus últimos trabajos, la decoración de *El castillo de la pureza* de Arturo Ripstein, es conocido por ser uno de los escenarios mejor

⁷¹ .- José de la Colina, “Los transterrados en el cine mexicano”, *El exilio español en México, 1939-1982*, México, Fondo de Cultura Económica y Salvat Editores Mexicana S.A. 1982, p. 675.

⁷² .- En el caso de Prudencia Grifell, existe cierta duda pues Román Gubern la menciona como parte del grupo de refugiados españoles, pero José de la Colina explica que no pudo demostrar que este transtierro realmente fuera cierto. José de la Colina, Op. Cit., p.676.

logrados, donde la casa habitada por los personajes es uno de los elementos principales de este drama. Ya que estamos hablando de grandes trabajos escénicos, sería injusto no mencionar a Vicente Petit y Francisco Marco Chillet que reconstruyeron una huerta valenciana con increíble realismo para la película *La Barraca*.

Entre los grandes críticos de cine que podían presumir de su origen ibérico, podemos nombrar a Álvaro Custodio, Francisco Pina, Emilio García Riera, José Miguel García Ascot y José de la Colina; todos ellos con una gran influencia e importancia como lo destaca el mismo José de la Colina, al decir:

En los años cincuenta se decía mitad en serio, mitad en broma, que la crítica de cine era en México un coto exclusivo de los refugiados españoles. Se exageraba, pero es verdad que un gran número de los críticos de mayor influencia en diversas publicaciones pertenecían al exilio español.⁷³

Es en este ámbito de la cinematografía donde se desarrolla el futuro de la familia encabezada por Pascual Aragonés, quien lucha en un país cálido pero desconocido, esperando la oportunidad para mostrar toda su capacidad.

El ingreso de Pascual al mundo del cine se dio cuando escuchó un rumor en el que se decía que el salario ofrecido a los extras en el cine se pagaba diariamente. Es así como acudió al ambiente cinematográfico y con ello inició una nueva aventura, quizá la más fascinante e importante que pudiera tener a lo largo de su vida.

Aragonés participó en varias películas como extra y en ese afán de superarse logró subir un nuevo peldaño. Ahora ya podía hacer bits, es decir, ya no saldría a la pantalla sin mencionar ninguna palabra, sino que diría una que otra frase, pero esto no era suficiente para él.

¿Dónde estaba ese hombre que participó con honor en la guerra de España?, ¿dónde esa energía que lo llevo a ser uno de los defensores gloriosos de la República?, ¿dónde esa sangre de lucha por la justicia humana? Ahí estaba, era el mismo hombre, quizá un poco aturdido y adormilado por el compromiso y responsabilidad de llevar el pan a la familia, pero muy pronto volvió a ser el mismo hombre de lucha, con iniciativa y tenacidad.⁷⁴

⁷³.- *Ibidem*, p. 677.

⁷⁴.- *Homenaje a Pascual Aragonés*, Aragonés, Elisa, México, Ateneo Español, 26 de junio de 1995, grabación en cassette cortesía de Elisa Aragonés.

Durante el tiempo que se desarrolló en el mundo cinematográfico, conoció y vivió en carne propia las injusticias del gremio artístico: Los pagos atrasados, los llamados en falso, es decir, la cita al trabajo sin entrar a cámara y el día perdido y por supuesto no pagado; las horas extras sin remuneración y muchos otros inconvenientes laborales. Por esta razón se convirtió en miembro fundador del “sindicato” nacional de actores, la ANDA; esto lo llevó a ser delegado de actores, guardián fiel de los derechos del actor, porque nunca se vendió a las empresas, siempre luchó por el derecho del trabajador con un compromiso ético indeclinable; muy pronto se convirtió en jefe de delegados, ofreciendo el cuidado y la defensa de los intereses de sus compañeros y amigos.⁷⁵

Más adelante, la compañía productora de **Rodríguez Hermanos** lo contrató para ser jefe de reparto; en los periodos en que la compañía no requiere sus servicios, desempeñó la misma labor con diversos directores, entre los que podemos mencionar a Alejandro Galindo, Miguel Delgado, René Cardona, Rafael Baledón y muchos otros.

Posteriormente se convirtió en gerente de producción de la casa Cinematográfica de Rodríguez y hermanos, y aquí su vida tomó nuevamente un giro afortunado, de gran responsabilidad y proyección, que abarcaba muchos aspectos tan diversos como la administración y la supervisión de distintas actividades lo cual suponía un diario recorrido entre locaciones, actores, maquillaje, construcciones de los *sets*, con una entrega y compromiso que le permitieron ser participe en tan solo 24 años de 104 películas. Además le proporcionó grandes triunfos y satisfacciones, así como terribles angustias y disgustos; entre otros, el de descubrir los malos manejos económicos de compañeros y amigos por los que siente un verdadero aprecio. La rectitud tanto en su vida como en el trabajo, le creó la fama de ser uno de los hombres mas honrados del ambiente.

Durante los últimos años de su vida, creó su propia compañía productora de cine y le llamó “Filmadora Independiente”. En 1965 tuvo la enorme satisfacción de participar en películas extranjeras como “Viva María”, con Brigitte Bardot. Pero su cuerpo estaba

⁷⁵.- *Ibidem*.

cansado y enfermo por los estragos de la guerra y por su grande y variada labor en dicha compañía. Así, durante la preparación de una nueva película le sorprendió la muerte, en el año de 1966.

Los valores que Pascual transmitió a sus hijos fueron una enseñanza permanente en su actuar cotidiano: el cuidado, la responsabilidad, el respeto, el conocimiento y el amor a España, principalmente a su tierra Valencia que le vio nacer, crecer y apartarse violentamente de ella. Pascual tenía como proyecto y sueño más querido el volver, pero la tierra mexicana conoció a Pascual Aragonés y ya no permitió que se alejara de sus playas.

Desde pequeño Sergio, dibujaba constantemente, lo cual preocupaba a Pascual, pues no veía que su hijo hiciera algo que él, como padre considerara de provecho. Siempre le pedía que dejara de perder el tiempo y que se preocupara de estudiar, ya que consideraba a la escuela como una prioridad, y no veía ningún futuro para su hijo que no fuera el de un profesionista con carrera universitaria.

Con el paso del tiempo Sergio entra a la facultad de Arquitectura en la UNAM. Era el año de 1956, y su estancia ahí se debía más a sus inquietudes artísticas que a su vocación como arquitecto, en ese medio conocería a mucha gente interesante, en parte por que no era el único de sus compañeros que había entrado a esa escuela sin una verdadera vocación por la arquitectura, al contrario, era un semillero de artistas de la más diversa gama, pintores, escritores, actores, músicos, desde luego arquitectos y dibujantes, que como Sergio habían ido a parar ahí para no defraudar a sus padres al no tener una carrera universitaria.

Este ambiente fue propicio para que Sergio desarrollara sus distintas inquietudes, por un lado entró a diversos talleres de actuación representando obras con varios compañeros, maestros y amigos que hoy han llegado a ser grandes personalidades del arte dramático, entre ellos podemos nombrar a: Héctor Ortega, Mauricio Herrera, Alejandro Jodorowsky y muchos más.

Esta inquietud por la actuación les había nacido a Sergio y a su hermana Elisa, quien actualmente se dedica al arte dramático, debido al contacto con el mundo laboral de su padre, ambos desde siempre fueron a los foros cinematográficos, desde la etapa conocida como *Época de oro del cine mexicano*, y por lo tanto marcó el rumbo de sus vidas.

Este impacto del cine en la vida de Sergio no se muestra únicamente por sus incursiones en el arte dramático, incluso su juvenil vida “romántica” se veía influenciada por este estrecho contacto, pues una de sus técnicas de conquista, en sus años mozos era imitar a Jorge Negrete, cuando conocía a una muchacha tomaba las clásicas poses de macho mexicano que caracterizaban el estilo del charro cantor, claro, esto lo hacía imprimiéndole un toque de comedia característico de Aragonés.

Sin embargo el camino de Sergio tenía otro rumbo, tal vez aun más grande que el de la actuación –lo cual no significa que haya abandonado el arte dramático por completo-; Este otro camino es obviamente la caricatura, que como es lógico suponer, desarrollo de una forma sorprendente durante la etapa en que fue estudiante en la facultad de arquitectura. Armado con un plumón y un *block* de cartoncillo dibujaba diariamente un cartón “escolar”, una especie de periódico mural, y gracias a su personalidad carismática y juguetona lograba reunir a una gran concurrencia, principalmente de compañeros, mientras dibujaba.

La audiencia disfrutaba viéndolo por varias razones, por un lado era un espectáculo el que ofrecía por su ahora famosa velocidad al dibujar, además sus compañeros dicen que era muy chistoso, pues aun en el momento de escribir estas líneas tiene la tendencia a hacer las caras de los monitos que dibuja, y a sacar la lengua del “esfuerzo”, al estilo de algunos deportistas.

Sergio siempre gozó de una gran popularidad entre sus compañeros, esto se debía a su personalidad juguetona, a que era una persona deportista y que de alguna manera lograba siempre arrancarle una sonrisa a quien estuviera cerca de él. Esto se puede ejemplificar con las anécdotas que nos relata Héctor Ortega uno de sus compañeros y amigos de la facultad,

él nos dice que el grupo de amigos donde estaban ellos, recorría Ciudad Universitaria (C.U.), con la intención de conocer gente y hacían uso de sus habilidades histriónicas y con ellas divertían a sus compañeros y se divertían ellos, además así conocían muchachas lo cual los motivaba. Entre sus actividades estaba ir a las distintas cafeterías que había en C.U. y que tenían precios muy económicos, también pasaban gran parte de su tiempo en el Auditorio “Justo Sierra” (Hoy Che Guevara), donde veían películas.

Aun con todas estas actividades Sergio encontró trabajo en la revista *Mañana*, donde laboró mucho tiempo, lo cual ayudó a que poco a poco se fuera desarrollando la habilidad del joven dibujante para el “chiste”, es decir, para elaborar cartones graciosos, para esto usaba secuencias sencillas, en 2 ó 3 viñetas desarrollaba la “historia”, para concluir en la siguiente con un desenlace cómico. De repente los compañeros de Sergio veían como había desarrollado su habilidad para la comedia en caricatura, cuando él les pedía que sugirieran algún tema para un cartón, y como resultado tenían en cuestión de minutos hasta 10 chistes sobre el contenido sugerido.

De pronto Sergio dejó la universidad y se fue a Estados Unidos, sorprendiendo a todos, que aun cuando sabían que era muy impulsivo no comprendían por que había tomado dicha decisión. Por un lado hay quienes creen que se fue siguiendo a su primera esposa que era norteamericana, pero también opinan que en el fondo Sergio sabía que su carrera como dibujante se iba a desarrollar mejor en el vecino país del norte, para lo que se encamino a la ciudad de Nueva York, donde buscó trabajo en la revista *Mad*, pero no lo dejaron ni entrar.

Lo que sí es seguro es que Sergio llegó con muy poco dinero y que en poco tiempo se le acabó, por lo tanto empezó a recitar poesía flamenca en un restaurante de Greenwich Village, pero como en realidad no conocía mucho de ésta, tuvo que inventar versos, gracias a esto, pudo seguir insistiendo en la revista *Mad*, donde el editor hartado de la obstinación de Sergio decidió entrevistarle, con la única intención de quitárselo de encima. Para deshacerse de él le dijo que no tenía lugar en la revista para otro dibujante y que a menos que pudiera dibujar en el margen no había ninguna oportunidad de trabajar ahí. Sin perder

la esperanza Sergio se dirigió a Central Park, que está justo frente a las oficinas de la revista, y ahí reestructuró todos los cartones que llevaba para que cupieran en el margen de la hoja. Cuando el editor salía para tomar su almuerzo se encontró de frente con el dibujante quien rápidamente le enseñó los dibujos recién hechos, esto convenció al editor de contratar a Sergio.

3. Análisis de algunas de las obras de Sergio Aragonés.

Al analizar la obra de Sergio Aragonés es importante primero decir que se trata de historieta cómica, pues aún cuando ha hecho también caricaturas nosotros estudiaremos solamente unas cuantas revistas de **Groo** y otras que iremos apuntando en su momento.

Una de las cosas que vale la pena apuntar es que están “escritas” por Mark Evanier, y digo “escritas”, con comillas, debido a que Sergio y Mark discuten las historias y entre los dos, le dan forma, una vez que llegan a un acuerdo Evanier se dedica a ponerle un diálogo pero es difícil decir que sólo uno de los dos es el que escribe las historias. Un ejemplo de esto se dio en la aventura llamada: *The most intelligent man in the world*, donde atacan el problema del narcotráfico, como es lógico suponer, un problema tan delicado tenía que ser tratado de manera muy especial. Además, siendo uno norteamericano y el otro español, criado en México y con más de treinta años en los Estados Unidos les fue difícil conseguir una opinión en común, Mark explica ésta situación en la edición colecta de las miniseries:

We don't always agree on some of the matters we tackled, and that's fine. Some subjects are like 3-d comic book: you need two different views to achieve any sort of perspective and depth. And some controversies have more than one correct answer. I don't know that we totally concur on the question raised by the story that follows... but it is precisely out of that discord that, one hopes, you arrive to a deeper understanding.⁷⁶

⁷⁶.- No siempre estamos de acuerdo en algunos de los problemas que tratamos, y eso está bien. Algunas cosas son como un cómic de tercera dimensión: necesitas dos puntos de vista para lograr cualquier tipo de profundidad y perspectiva. Y algunas controversias tienen más de una respuesta correcta. Yo no sé que tanto estamos de acuerdo con en las preguntas despertadas por la historia que sigue. Pero es precisamente de esa discordia que, espero, llegues a un entendimiento más profundo.

Evanier, Mark, “Introduction” en *Sergio Aragonés, Groo, The most intelligent man in the world*, Dark Horse comics inc., 1998, Canada. Los puntos suspensivos son del texto original.

Sergio y Mark trabajando juntos haciendo una nueva historia de Groo.

3.1. Sobre Groo y el contenido de algunas de sus historias.

Siendo una parodia de personajes del tipo de **Conan el Bárbaro**, Groo es un personaje que vive en una época sin precisar, pero que, como intento demostrar, manifiesta mucho de lo que sucede en la actualidad.

El personaje principal **Groo**, es un ser salvaje, bruto e ignorante pues como explica Mark:

Sergio, as we all know created Groo. In one of our early planning sessions, as we worked in one of the first stories, I began working on a scene where Groo found a notice posted on a tree and read it. Sergio instantly corrected me: "No, no... Groo cannot read."

I asked, "Why cannot Groo read?"

Sergio said, "I don't know. I just never imagined him reading." So we changed it and Groo didn't know how to read. People who don't learn how to read tend to get very stupid, which is just what happened to Groo. He just got dumber and dumber as the issues went along.⁷⁷

⁷⁷ - Sergio, como todos sabemos creó a Groo. En una de nuestras primeras sesiones de planeación, mientras trabajábamos en una de las primeras historias, empecé a trabajar en una escena donde Groo encontraba una noticia clavada en un árbol y la leía. Sergio inmediatamente me corrigió, "No, no... Groo no puede leer." Pregunté, "¿Por qué no puede leer Groo?"

Sergio dijo, "No lo se, simplemente nunca lo imagine leyendo." Así que lo cambiamos y Groo no sabía como leer. La gente que no aprende a leer tiende a volverse muy estúpida, que fue justamente lo que le pasó a Groo. Simplemente se volvió cada vez más tonto mientras los números continuaban.

Ibidem.

En la historia titulada *The life of Groo*, se nos dice que el personaje “nació” en una tierra regida por un tirano llamado **Battu**, que cobraba impuestos por todo. El problema era que nadie se le podía oponer pues tenía habilidades mágicas, podía leer la mente de las personas y además era capaz de hechizarlas transformándolas en animales. En una ocasión el malvado gobernante se encuentra con una persona que piensa lo peor de **Battu**, de inmediato se decide a castigarlo, pero ¿Qué castigo usar? La respuesta viene del aterrado hombre que se da cuenta que no debe pensar para no dar ideas, el tirano decide entonces que el primer hijo varón de este individuo nacerá sin la habilidad de pensar.

En efecto con el paso del tiempo nace un niño, que fue capaz de regresarle el golpe al doctor que lo trajo al mundo y de hacerlo huir, incluso de manera misteriosa, esa misma noche la aldea donde vivía se incendia. Los padres del pequeño se asombran ante los raros incidentes que al parecer el pequeño provocaba por ejemplo, cualquier barco que colocan en la tina del niño se hunde. En poco tiempo toda la gente le teme al bebé, pues aun antes de hablar mataba cualquier cosa que se le acercaba y aparentemente atraía el desastre. A la larga los padres de **Groo** ya no sabían a donde ir, pues de todos los pueblos los corrían por temor al niño.

Desesperado el padre fue a pedir consejo a un sabio llamado **Sage**, pero uno de esos desafortunados hechos de la vida hace que el consejo sea malinterpretado, la familia abandonó al hijo lo que a su vez provocó que el muchacho nunca aprenda nada excepto violencia, pues crece sin el afecto de sus padres. De esta manera se explica el carácter de Groo.

Pese a su ignorancia **Groo** tiene un buen corazón, además es muy hábil en el uso de las espadas, por lo cual se mete en líos, pues actúa de manera impulsiva siempre que cree que alguien necesita de sus armas. Su fiel compañero es un perro llamado **Rufertto**, inspirado por un perro de Sergio con el que vive desde 1974, este perro es de raza Blue Queensland Heeler, mitad perro mitad dingo, por lo tanto tiene características gráficas bastante especiales. Este animalito juega un papel de conciencia, o inconciencia según sea

el caso, para **Groo** y el lector puede ver sus pensamientos aun cuando el personaje humano no puede entenderle.

3.2. The most intelligent man in the world o el hombre más inteligente del mundo.

En la historia antes mencionada, **Groo** se encuentra en una situación poco usual para él, es inteligente y prefiere usar el cerebro a la espada, pero como suele suceder con las personas demasiado inteligentes se le llegan a escapar los detalles más pequeños aquellos que no necesitan, en apariencia, de mayor atención, nuestro personaje inicia una cruzada para ayudar al pueblo de “Plenita” del malvado, o tal vez no tanto, **Rey Shub**, que intenta por medios violentos que no comercien con sus cosechas.

Obviamente la gente de Plenita idolatra al bárbaro además de considerarlo el hombre mas inteligente del mundo, de ahí el título de la historia, desgraciadamente no sospecha que la cosecha que protege, unas moras sin valor aparente llamadas “Brainberries⁷⁸”son usadas para hacer una sustancia llamada “Stupefactor⁷⁹” que se obtiene a través del añejado y procesado correcto de los frutos. Entre más consume la gente el stupefactor más tontos se convierten y entre más tontos más ansiosos están de consumirlo, pues son tan tontos que creen ser felices en ese estado.

Lo que nadie sabe, salvo el lector, es que la persona que se dedica a procesar las moras es un hombre llamado **Nagoro**, quien es el primer ministro del **Rey Shub**, encargado de detener el comercio del stupefactor y que constantemente aconseja al monarca para enviar un mayor ejército contra **Groo** y los cargamentos, pues secretamente considera que así su negocio se encuentra seguro. Por otro lado le hace llegar donaciones a su majestad, para preservar el bienestar del reino y claro, mantener el poder que tiene sobre éste. Cuando **Nagoro** es advertido de que es posible una redada en su negocio debido a que ha sido

⁷⁸ .- En la traducción hecha por Verónica Bellver para Editorial VID son llamadas “psicomoras”. *Ibidem*.

⁷⁹ .-En la traducción hecha por Verónica Bellver para Editorial VID son llamados “estupifectores”. *Ibidem*. A lo largo de este capítulo se usará de manera indistinta la palabra en inglés y español.

descubierto por una persona, consigue a unos maleantes de segunda a quienes les vende la fábrica para que ellos aparezcan como los dueños del negocio.

La gente empieza a protestar contra el rey y su aparente inhabilidad de cerrar la fábrica y detener así el comercio de stupefactor, el rey por consejo de su primer ministro encarcela al líder del pueblo con el pretexto de no existir un mal mayor que protestar contra las autoridades y además se manda dispersar a la gente. Este líder es **Sage**⁸⁰ un personaje recurrente, quien había descubierto el lugar donde se hacía el stupefactor. Se lo dice al rey y se arresta a los nuevos dueños quienes ni siquiera habían iniciado la producción, claro cuando ellos claman inocencia no les creen y el primer ministro convence al rey de que **Sage** esta con ellos, pues sabía donde estaba la fábrica. Haciendo que **Nagoro** se deshiciera de los problemas que parecían aquejarle.

Una vez más **Nagoro** aconseja al rey para que envíe a sus tropas contra **Groo**, sabiendo que así las tropas estarían ocupadas, o muertas conociendo al espadachín, y así no podrían interrumpirle su negocio.

Mientras todo eso sucede el lector descubre que **Groo** es inteligente por el consumo de las moras sin procesar y también ve el otro lado del problema, el del pueblo que comercia de manera ingenua con las brainberries, actividad que realiza principalmente porque no tiene otra forma de sustento, además de que tienen facultades medicinales y ellos no buscan que sean usadas para el mal, aun así **Groo**, en el trágico momento de perder su sabiduría, les aconseja quemar las cosechas y ellos lo hacen desafortunadamente para ellos en esos momentos el efecto de las moras sobre el espadachín ya había pasado y se quedan sin su consejo.

Mientras tanto los prisioneros del **Rey Shrub** logran escapar y organizan al pueblo en una marcha masiva para detener el trafico de stupefactor, el rey responde: “que más quieren si ya eche a unos a prisión.”El rey desconcertado pide ayuda a **Nagoro** quien se

⁸⁰ .- En la traducción hecha por Verónica Bellver para Editorial VID se llama “Sabio”. *Ibidem*.

ofrece a decirle al pueblo la “verdad”, es decir culpa al monarca, lo encarcela y toma su trono. Ahora convertido en monarca el ex primer ministro le entrega al pueblo unas nuevas semillas para que siembren, hay que recordar que quemaron hasta la última de sus cosechas. **Groo** se aleja de la zona ya sin moras que lo vuelvan inteligente y los campesinos están felices de no plantar algo que convierta a la gente en adicta y se alejan alegres con sus semillas de unas plantas desconocidas para ellos: tabaco y café. Y la historia termina con el siguiente verso:

And so the farmers set to work
Their crops will soon be grown
To make a lot of money
For the man who's on the throne,
Indeed, the evil pusher
Is the one who wears the crown
Which means the pain continues
In this poor, impoverished town.
You thought he'd be defeated
By the sword of mighty Groo
But even Groo can't stop his kind
The job is up to you,
For they derive their power
From the poisons that they sow
But they cannot control the man
Who's able to say no.⁸¹

¿Algo de esto se le hizo conocido a alguien?

Esta sencilla historia plagada de situaciones cómicas que permiten al lector esbozar ligeras sonrisillas o incluso estallar en carcajadas, tiene un fondo bastante importante y además basado en un problema real de nuestra sociedad, el narcotráfico.

Además después de explicar la historia se entiende porque fue tan controvertida incluso entre los autores, como puede notarse en la primera cita textual de este capítulo. Pues aquí el problema es provocado por quienes supuestamente persiguen a los culpables.

⁸¹.- Y así los campesinos se dispusieron a trabajar, sus cultivos pronto crecerán, para hacer más dinero, para el hombre que esta en el trono, y así el malvado promotor, es quien lleva la corona, lo que significa que el dolor continua, en esta cada vez mas pobre ciudad, tu creías que sería derrotado, por la espada del poderoso Groo, pero ni siquiera Groo puede detener a los de esa especie, el trabajo depende de ti, pues su poder deriva, de los venenos que venden, pero no pueden controlar al hombre, que es capaz de decir no.

Ibidem.

Dentro de la realidad es un hecho que un país del norte del continente americano es famoso por perseguir al narcotráfico, al igual que tiene los más altos índices de consumo de droga de la región. Esto abre una serie de interpretaciones a la historia que acabamos de leer. Por otro lado, es cierto que los hombres que siembran y cosechan estupefacientes, tanto la marihuana como la amapola, no son los que se enriquecen con el comercio de droga, sino que son explotados, estas personas generalmente viven en países del tercer mundo y trabajan este tipo de cosechas porque no les queda otra salida, hay que tomar en cuenta que los demás cultivos, llámese caña, piña o café, no se venden de igual manera, pues un país del norte frena el envío de esos productos hacia el exterior.

Claro está, cada lector le dará su propia interpretación, por lo tanto trataremos de comentarlo de la forma más objetiva posible. Empezaremos por analizar cada uno de los personajes específicos tratando de contraponerlos en la realidad.

Primero tenemos a **Groo** que solamente es el pretexto para contar la historia que se desarrolla alrededor de él, y quien sólo cumple con el inocente rol de hacer lo que cree correcto.

Después tenemos a la gente de Plenita, que tienen hambre y el único producto que pueden vender, pues no hay otros frutos en la región, son unas moras con asombrosas propiedades curativas pero que si se usan con mala intención producen un producto nocivo y adictivo llamado stupefactor. Ellos tienen una contraparte muy real en millones de campesinos de distintos países que se ven forzados por las circunstancias a cultivar distintas plantas con propiedades curativas pero que pueden darles un mal uso y las pueden convertir en estupefacientes. Está bien, no es el único producto de la zona pues en la vida real hay otras opciones siempre, pero es posible que estas no sean rentables y que incluso al buscar otros caminos se encuentren con cuantiosas pérdidas económicas.

El stupefactor es un producto adictivo y nocivo pues convierte a la gente en estúpida y da una falsa felicidad. Creo que no tengo que decir que obviamente estos representan a los estupefacientes que hacen exactamente lo mismo que sus contrapartes imaginarias. Por

otro lado el negocio de estas sustancias es uno de los más rentables que hay en el mundo sobretodo para un pequeño grupo que se beneficia al aficionar a la gente y venderlo a un precio muy alto.

Nagoro el malvado primer ministro es un hombre que se enriquece al explotar a los campesinos que cultivan las moras comprándoselas a un precio ridículo mientras que por otro lado, las transforma en stupefactores que le vende al pueblo a precios muy elevados, claro después de que los ha inducido y están prisioneros de la adicción y claro su puesto en el gobierno lo coloca en una posición envidiable. Su contraparte son unas cuantas personas que se enriquecen vendiendo estupefacientes y que desgraciadamente están tan bien conectados con los gobiernos de todos los países que se convierten en seres prácticamente intocables.

El **Rey Shub** es un monarca que se encuentra ante varios problemas, por un lado el tráfico de stupefactores, pero eso no es todo, también se encuentra ciego a lo que no quiere ver, por ejemplo la miseria de su pueblo; y no presta oídos más que a su malvado consejero, que simplemente le endulza la realidad de acuerdo a su conveniencia. Aquí tenemos a las autoridades que sólo se preocupan por la superficie y no el fondo del problema y que permiten de manera consciente o inconsciente que esto suceda.

Por último tenemos a **Sage** que es la voz de la razón entre el pueblo en busca de que los stupefactores sean erradicados y que se arriesga con tal de terminar con este peligro para la ciudad. Su contraparte son las distintas personas que buscan de manera sincera y sin tener más intereses que el bienestar común de la sociedad, esto claro deja fuera las campañas de algunas televisoras sobre la vida sin drogas, lo que resulta irónico cuando sus conductores son asesinados en posesión de droga y probablemente por comerciarla.

Ahora intentaremos un análisis más profundo, sobre algunos de los detalles que se pueden estudiar mejor a través de observar detalles en algunas de las viñetas.

Primero vamos a estudiar la pobreza, pues aun cuando esta no se menciona como tal en el guión, si se puede observar el papel que juega en la historia a través de algunas escenas en la viñeta.

En la viñeta que hemos titulado, viñeta 1, podemos notar una serie de factores que iremos analizando detenidamente. Primero hay que ubicarla, nos muestra el momento en que los campesinos escoltados por **Groo**, a punto de llegar a vender su cosecha. Se puede observar claramente que solo llevan una carreta y tres burros para transportar toda la carga, es decir, la mayoría lleva el peso de la mercancía sobre sus hombros, o varios cazos sobre su cabeza. En esta comitiva encontramos además de varios hombres algunas mujeres e incluso un niño. Mientras que algunos campesinos llevan zapatos otros van descalzos, **Groo** va sin calzado alguno, pero eso es por que es un bárbaro. Pero el hecho de que no todos los campesinos tengan los pies cubiertos no muestra que existe pobreza en ellos y que obviamente hay distintos grados.

Viñeta 1.

Por otro lado la cercanía con la meta y el saber que tienen una venta en puerta los mantiene con una sonrisa optimista en la mayoría de ellos.

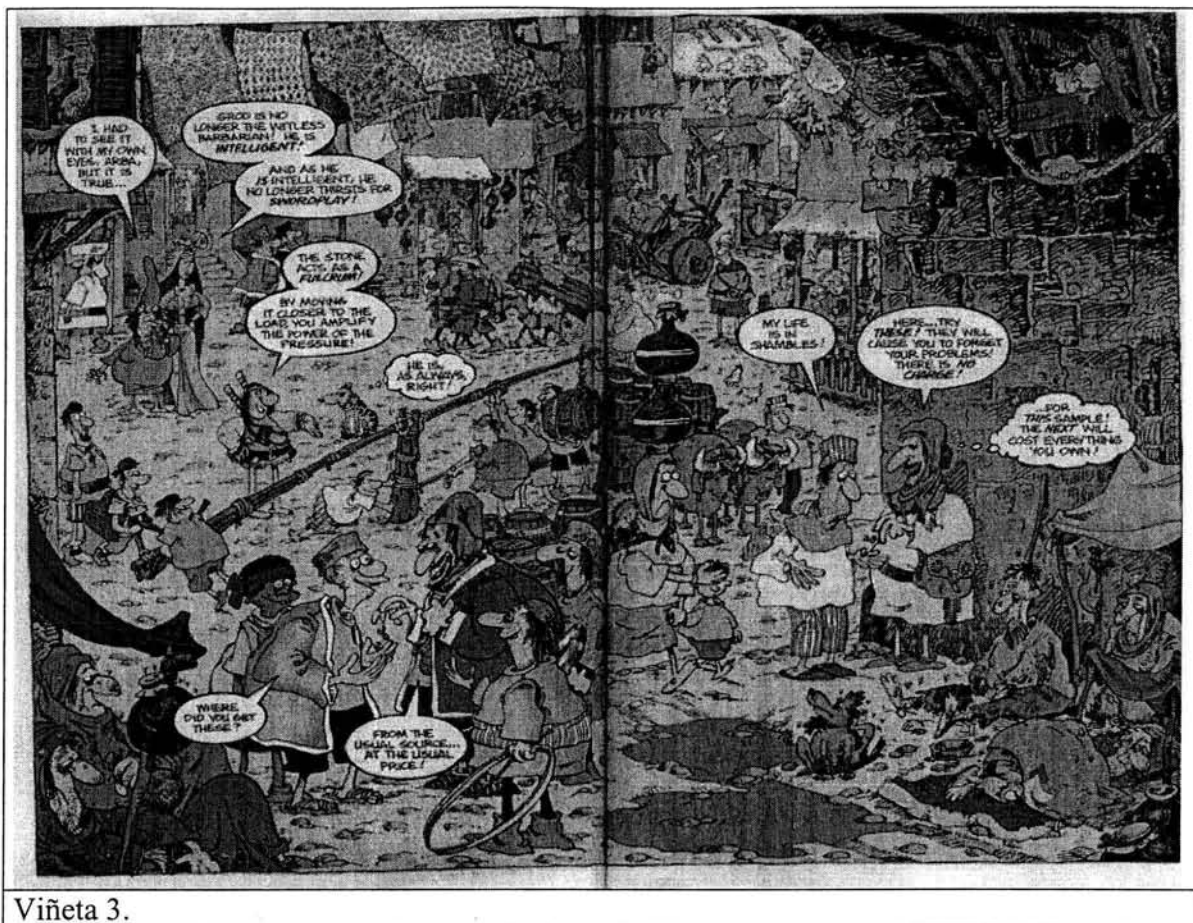

Viñeta 2.

En la viñeta titulada viñeta 2 podemos seguir observando la pobreza de los campesinos así como su desconocimiento del mal que se planea hacer con su cosecha. Esta viñeta es la que sigue inmediatamente de la anterior, aquí los campesinos le preguntan a **Groo** si sabe lo que se hace con las moras que ellos entregan, a lo que este responde que no sabe con certeza pero que cree que se usan para vender jugo.

Aquí vemos una mayor cantidad de pies descalzos, sobretodo en el niño que se encuentra a la izquierda de **Groo** (nuestra derecha), se puede ver que además de no tener zapatos, la ropa no le queda de la forma correcta: la playera es demasiado pequeña y se le sale la pancita, además se ve desalineado y sucio, todo esto nos habla de la precaria situación económica de esta gente.

De las dos mujeres que alcanzamos a ver en el cuadro, una lleva aretes y la otra no, la primera lleva además una pulsera, estos adornos son en la impresión original amarillos lo que sugiere oro, pero lo curioso es que los pies que alcanzamos a distinguir son los de esta mujer tan arreglada y va descalza. Ahora, es difícil explicar a que se debe esto es fácil imaginar que ni los aretes ni el brazaletes son de oro sino de algún otro material.

Viñeta 3.

La viñeta número 3 nos muestra otro tipo de pobreza, la de la ciudad. En esta parte de la historia **Groo** visita la ciudad lo cual permite que veamos la situación imperante en la urbe, donde la población sufre la epidemia que se esta extendiendo por todos los habitantes, la adicción a los stupefactores. Esta viñeta la iremos analizando por partes ya que originalmente era de doble página y al insertarla aquí se pudieron perder algunos de los detalles que nos interesa observar. El uso de este tamaño de escenas es característico de Sergio, que gusta de llenar de detalles y narrar historias pequeñas dentro de una más grande a través de cada uno de los elementos que se presentan.

Viñeta 3-a.

En este detalle podemos observar algunos de los personajes, estos son lo que comúnmente conocemos como vagos, que están rodeados de moscas, además uno de ellos no suelta una botella que muy probablemente estaría llena de alcohol, si observamos detenidamente tienen ojeras muy marcadas lo que sugiere que están sumidos en el vicio. Es importante notar que su ropa no esta ni rota ni

remendada, lo que puede sugerir que en realidad no es que no tengan dinero, sino que lo utilizan para darse el lujo de no hacer nada, sobretodo si los comparamos con otro detalle de la misma viñeta.

Viñeta 3-b.

A diferencia de los vagos del ejemplo anterior la gente que retrata esta viñeta tienen la apariencia de estar sufriendo mucho más. Por un lado todos estos tienen la ropa rota y remendada, y esta mucho más sucia, incluso duermen en la calle, pero ninguno esboza una sonrisa y se encuentran indiferentes aun ante la

humillación de que un perro les eche sus pulgas. Hay un plato en el piso, al parecer no trae monedas sino restos de comida.

El ancianito que esta recostado tiene un gesto de dolor y aparentemente sufre alguna enfermedad. Además si nos fijamos en sus pies el ademán que se maneja ahí es el de frío. En resumen esta imagen nos presenta una de las más grandes miserias humanas.

Viñeta 3-c.

Por otro lado tenemos a un hombre que se queja de encontrar a su vida completamente arruinada, podemos ver en sus ojos una sombra que da la idea de que se le corrió el rimel o la mugre, este es un recurso usado por Sergio para demostrar que ha estado llorando, el mercader que se encuentra a su lado le da “sin costo alguno” unos estupefactores, claro que el inescrupuloso vendedor tiene en mente que una vez que el pobre hombre se convierta en adicto el costo serán todas las posesiones del infortunado. Esto nos muestra lo fácil que es caer cuando la voluntad esta rota.

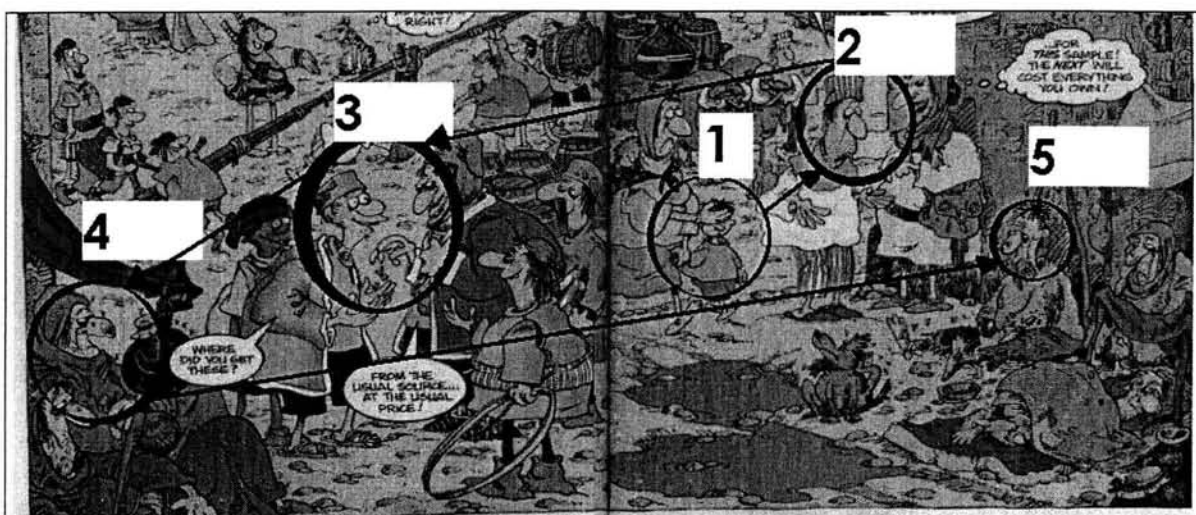

Viñeta 3-d.

En este otro detalle podemos ver a un grupo de enajenados compradores y a un poco escrupuloso vendedor haciendo su agosto. Cabe llamar la atención al hecho de que el vendedor se encuentra muy bien vestido esto lo podemos ver en la complejidad de ropa, ya que incluso sus zapatos se encuentran adornados.

Por otro lado es interesante ver la mirada perdida de los compradores y su expresión de estupidez debido claro a que están bajo los efectos del estupefactor.

Si regresamos a la viñeta completa podemos encontrar que aquí Sergio nos esta narrando una historia compleja que nos advierte sobre los riesgos del consumo del estupefactor. Aquí esta en una nueva versión de la viñeta, donde se explica por unas marcas con números.

Viñeta 3-e.

La explicación es la siguiente:

- 1.- Cuando niño, si a uno no se le advierten los peligros de la adicción y en lugar de eso se intenta ignorar el problema, se corre el riesgo de...
- 2.- ...en un momento de debilidad enviarte para buscar una salida más fácil a los problemas que nos agobian en este mundo, y muy probablemente...
- 3.- ...uno no tarde mucho en perderse a si mismo en el vicio, primero de una forma que queremos considerar como controlada, pero inevitablemente...
- 4.- ... llegará el momento en que la sustancia nos deje completamente indiferentes a cuanto sucede a nuestro alrededor, lo que sin duda...
- 5.- ... conduce a perder todo lo que uno tenía.

Viñeta 4.

En esta viñeta encontramos a los campesinos que se reúnen para informarle a **Groo** que han quemado por completo la cosecha de moras, lo que aun no

atinan a descubrir es que el valiente espadachín ya no es el sabio que ellos conocieron y en quien habían depositado sus esperanzas.

Lo que llama la atención es que no llevan calzado aun siendo que tenían un trabajo tan difícil como quemar las cosechas. En otras palabras no tienen para comprarlo.

Viñeta 5.

Algunas páginas más tarde los campesinos se han dado cuenta que **Groo** no tiene una solución para su problema y se apresuran a matarlo.

Aquí vemos más que a una simple muchedumbre enardecida, es decir esta imagen representa a personas que han perdido su forma de sustento y es la desesperación lo que

los transforma, la principal muestra de este dolor es el niño que sollozando abraza las piernas de su madre.

Viñeta 6.

Otra viñeta que es importante observar respecto a la pobreza es la que compone la página final de la historia, en ella podemos observar a **Minstrel**⁸² quien es el personaje que funge como narrador de la historia y que tiene la característica de cantar en lugar de hablar. El verso que esta recitando es el que fue transcrito hace algunas páginas. Otra vez nos encontramos con una viñeta plagada de detalles que vale la pena analizar detenidamente, el tamaño es pequeño porque otra vez estudiaremos la imagen a través de “detalles” de las distintas escenas que tienen lugar al mismo tiempo.

Viñeta 6-a.

En este detalle podemos ver como las cosechas han prosperado, aun así los campesinos no se ven precisamente pudientes, es decir que aun cuando se ve que han logrado vender bastante bien, su situación económica no ha mejorado, aunque viven en una falsa

sensación de felicidad.

⁸² - En la traducción hecha por Verónica Bellver para Editorial VID se llama “Juglar”. Aragonés, Sergio, *Sergio Aragonés presenta*, nos. 2 al 5, Grupo Editorial VID, S.A. de C. V., México, 2000.

Viñeta 6-b.

En esta parte podemos observar como el que si ha mejorado su economía es el malvado nuevo rey: **Nagoro**, que esta completamente feliz, pues a final de cuentas todo le salió bien. Vemos como además de las bolsas repletas de dinero, tiene lleno sus arcones lo que nos recuerda que ese tipo de negocios son redituables.

Viñeta 6-c.

En esta sección podemos ver como aun cuando el negocio de los estupifactores no es tan redituable como antes, se siguen vendiendo. Es interesante sobretodo la actitud que tienen los personajes de estar haciendo algo incorrecto, esto nos sugiere que el hecho de que el nuevo rey sea el principal interesado en que el negocio prospere no ha legalizado el uso de la sustancia, probablemente sea porque al ser un negocio “prohibido” el producto es más caro y por lo tanto reporta una mayor ganancia, sobretodo si tenemos en cuenta que el negocio de manera secreta es conducido por quien se supone debería de detenerlo.

Viñeta 6-d.

Claro que lo anterior no implica que el negocio ilegal sea el único ni redituable ni dañino, aquí podemos ver la desesperación de la señora que compra unas pastillas en un negocio establecido. Si observamos de cerca veremos que se trata de unas cápsulas y podríamos imaginar que tal vez sirven para aliviar el estrés que sufre la cliente, o tal vez su función es ayudarla a adelgazar milagrosamente.

Viñeta 6-e.

Aquí podemos observar otra preocupación de nuestro mundo representada agudamente por la pluma de Sergio, esta es la venta de tabaco a menores de edad, pues podemos distinguir a unos niños fumando y comprando tabaco y pipa.

Viñeta 6-f.

Viñeta 6-g.

En la viñeta 6-d, podemos observar una escena que bien podría estar situada en un Sanborns o Vips, excepto por las pipas tan curiosas que están usando para fumar, que recuerdan mucho a las usadas para consumir opio. Además otro detalle

que llama poderosamente la atención es el rostro de la mujer que está tomando café, cuya mirada nos expresa la gran ansiedad provocada por el consumo del mismo, es decir que se nos muestran los efectos secundarios del consumo de esta sustancia, los cuales no son muy agradables. Por último en la viñeta 6-g, vemos a una persona que sufre los efectos del consumo de cigarrillos, pues está tosiendo incontrolablemente.

Pero la pobreza no es el único problema que podemos observar en las viñetas de esta historia, también podemos observar la acción de las autoridades frente a distintos problemas y las consecuencias que esto tiene para la historia, así como la corrupción que existe en este reino.

Viñeta 7.

otro lado sus tropas son diezmadas por **Groo**.

Aquí podemos ver que aun cuando el problema social es muy grande el rey no tiene otra respuesta más que el uso de las armas para acabar con el tráfico de stupefactor, no intenta resolver el verdadero problema que existe en su reino es decir la pobreza. Además observamos el lujo con el que viven él y sus consejeros, si nos fijamos encontramos que sus ropas no solamente están impecables, sino que además todos traen pesados collares, y en lo que vemos del fondo existe un gran lujo, tapetes, tapices y sillas mientras que al menos una parte de su pueblo, los campesinos, se encuentra en una situación precaria.

Aquí, en esta viñeta vemos muy molesto al **Rey Shub**, pues la juventud de su reino se hace cada vez más adicta al **Stupefactor** y por

Viñeta 8.

estado buscando la forma de acabar con el tráfico de stupefactor y detener a **Groo** que defiende a los productores de las moras.

El **Rey Shub** le pregunta a **Nagoro**, al que considera un fiel primer Ministro, el por qué de su tardanza, a lo que este responde que ha

El rey se preocupa por el tráfico desde su lujoso palacio sentado en su trono y con comida de sobra, pero deposita las respuestas en su primer ministro de una forma ciega,

esto demuestra que su interés es superficial.

Viñeta 9.

recibiendo una nueva donación para la corona proveniente del primer ministro y sus “amigos” anónimos, en la viñeta siguiente observamos como el monarca incluso le ofrece más ascensos debido a estos fondos recién otorgados.

Viñeta 10.

En esta otra escena podemos ver la razón por la que el monarca y sus consejeros, tienen en tanta estima al primer ministro **Nagoro**, pues esta

Se puede observar la cara de fascinación enfermiza manifestada por el rey, y claro en el cuadro de abajo podemos ver que los lujos a los que esta acostumbrado no pueden ser solventadas de manera sencilla, así que las donaciones como esta son necesarias e incuestionables.

¿Acaso el rey se ha preguntado de donde sale ese dinero? No, claro que no, lo único que le interesa es el dinero y esa será la causa de su ruina, al conjugarse con otras características de su personalidad.

COPIA TEXT NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

Viñeta 11.

Un ejemplo, son sus distintos exabruptos, como los que aparecen en las viñetas 12, 13 y 14; donde podemos ver que el monarca prefiere arreglar

sus problemas por medio de la fuerza, usando siempre al ejército en lugar del diálogo.

Pero antes, echemos un ojo en la viñeta 11, donde el viejo Sage cree descubrir donde se encuentra la fábrica de stupefactor, sus sospechas quedan bastante confirmadas al ver que un guardia esta cuidando la extraña y muy sospechosa factoría. Lo que es extraño es ver a un guardia que de seguro pertenece al ejército del rey cuidando el lugar, pero si nos fijamos muy bien veremos una posible razón para que se encuentre ahí, la botella de licor (le dibuje un circulo, para ayudar a su localización), es muy probable que sea un soborno para comprar el silencio y la cooperación del guardia. A final de cuentas un país es reflejo de sus dirigentes, si el rey es corrupto ¿Por qué no habría de serlo el guardia?

Viñeta 12.

Viñeta 13.

En la viñeta 12 hace arrestar al pobre **Minstrel**, únicamente porque en una canción presentada en la sala del trono mencionó algunas

de las hazañas del nuevo Groo, el inteligente.

En la escena que nos muestra la viñeta 13 manda al ejército a cerrar la fábrica de la sustancia conocida como stupefactor, ante la alegría de **Nagoro**, quien se sabe fuera del problema. Podemos ver en el rostro del monarca la furia que tiene contenida y que desahoga usando el poder de los hombres que trabajan para él.

Viñeta 14.

Esta escena es mucho más compleja, para empezar es otra viñeta de dos páginas, que como ya hemos visto, están plagadas de detalles, vemos al pueblo que llega a pedirle al rey que detenga el tráfico de Stupefactor, sobretodo **Sage** que es el líder de la turba y el ya sabe donde esta la fábrica de la sustancia. Por lo tanto conduce a la gente para exigirle al gobernante que la cierre. “Aun un rey debe responder a una autoridad más elevada, la decencia humana” dice y acompañado de pancartas avanza hacia el palacio.

Nagoro le explica al rey que el anciano es el causante pues ha convencido al pueblo de que el gobernante es responsable de la proliferación de stupefactor. Y hace el comentario irónico de que el rey no es más culpable que él. El rey, manda al ejército a

apresar a **Sage** y a dispersar a la muchedumbre, como si se trataran de las protestas de los globalifóbicos, el ejército les hace pagar caro el atrevimiento de levantar su voz hacia el soberano. Y la gente solo quería hacerse escuchar.

Viñeta 15.

son tan sencillas. Y el **Rey Shub** habría de pagar caros todos sus errores. Y el momento de la verdad se acerca para su majestad.

Pues **Minstrel** le ha abierto los ojos al pueblo al hacer que se den cuenta de que lo único que hizo el rey fue encarcelar a **Sage**, quien solo le decía la verdad. Y así una vez más, el pueblo enardecido sale en busca del palacio del monarca, quien al ver a la multitud solo busca la manera de salvarse, pues su ejército no lo puede ayudar al estar ocupado cazando a **Groo**.

Y como vemos en la viñeta 15 el rey cree que casi sin esforzarse realmente, el grave problema tuvo una solución tan simple como el cierre de la fábrica del odiado stupefactor y con el arresto de los “malvados” que se encargaban de su manufactura. Pero ni siquiera en todas las historietas las cosas

Viñeta 16.

por explicarle al pueblo la verdad, es decir que todo es culpa del rey. De esta forma un pésimo monarca es derrocado por un gran e inescrupuloso político y comerciante, que se encargará de hacer sufrir al inocente reino.

El narcotráfico.

Where a demand for a service or commodity exist, some entrepreneur, for the right price, will attempt to supply it.⁸³

El narcotráfico es la venta y uso de sustancias ilegales que alteran la mente, y es el tema principal de la historia que acabamos de ver, pero, ¿Cómo es éste en realidad? En realidad es un problema muy complejo y de una larga historia, nosotros por la cercanía que tenemos nos concentraremos en la relación de este problema con México y Estados Unidos, pero en realidad yo creo que la historia es valida para el vínculo existente entre países productores y consumidores en todo el mundo, aunque claro, tiene ciertas particularidades que nos remiten a la situación americana.

El caso de México con Estados Unidos es uno bastante peculiar y desde hace ya un largo tiempo se ha convertido en una fuente de tensiones y problemas entre ambos países, además las políticas han sido cambiantes y como en casi todo el país poderoso decide por el débil, e incluso lo culpa.

Although the question of drug traffic and drug control has a long history in U.S.-Mexican

⁸³ .- Donde exista demanda para algún servicio o comodidad, algún emprendedor, por el precio correcto, intentará satisfacerla. Traducción mía de President's Commission on Organized Crime, *America's habit*, p. 237., en Miguel Ruiz-Cabañas I. "México's Changing Illicit Drug Supply Role", en Guadalupe González, Marta Tienda, *The Drug Connection in US-Mexican Relations*, Estados Unidos, San Diego, University of California Center for the US-Mexican studies, 1989.

La genial
ocurrencia de su
majestad es hacer
caso una vez más a
los consejos del
malvado Nagoro,
quien aprovecha la
oportunidad y opta

relations, the relative importance of the problem -...- has varied significantly over the past seventy years. It assumed a central place on the bilateral agenda when growing illicit drug use in post-war industrialized societies spurred the internationalization of the drug market and the consolidation of international production networks under the control of organized crime. At one point the drug problem was transformed from a routine topic with modest importance to an explosive, highly visible, political issue;...⁸⁴

Cannabis, la planta de donde sale la marihuana se ha cultivado y producido en México desde el siglo XIX cuando menos, originalmente se usaba más por sus propiedades curativas que como droga. En 1923 el gobierno mexicano prohibió su cultivo y en 1927 su exportación. Mientras tanto en Estados Unidos se restringe su uso desde los 20, pero es hasta 1937 cuando se prohíbe definitivamente.⁸⁵ Pero esta situación donde México imitó a su vecino del norte no permanecería mucho tiempo.

In a strange historical about-face, the United States actually *encouraged* legal Mexican opium and hemp production during World War II on behalf of the Allied war effort. Unfortunately, cultivation of both products increased dramatically, and by 1943 opium had become Sinaloa's largest cash crop. During the same year, U.S. officials reversed their pro-production approach toward Mexican drugs, again encouraged restriction, and even discussed the possibility of border searches for drugs.⁸⁶

Como queda de manifiesto en el ejemplo anterior los Estados Unidos adaptaban sus políticas a sus necesidades convenía que hubiera droga para la guerra con la pequeña bonificación de que se mantenía contento a su aliado estratégico, es decir México. Al terminar la guerra una vez más era un problema y se amenazaba con hacer redadas fronterizas las cuales eran un peligro para la integridad de la nación mexicana.

⁸⁴ .- Aún cuando la cuestión del tráfico de drogas y el control de drogas tiene una larga historia en las relaciones México-Estados Unidos, la relativa importancia del problema -...- ha variado de manera significativa en los últimos setenta años. Asumió un lugar central en la agenda bilateral cuando el creciente uso de drogas ilícitas en las sociedades industrializadas de la post-guerra generaron la internacionalización del mercado de droga y la consolidación de redes de producción internacionales bajo el control del crimen organizado. En un punto el problema de la droga se transformó de un tópico rutinario de importancia modesta a un explosivo y muy visible tema político. Traducción mía del texto de Guadalupe González "The drug connection in U.S.-Mexican relations: Introduction" en Guadalupe González, Marta Tienda, *The Drug Connection...* p. p. 1-2

⁸⁵ .- Ruiz-Cabañas, *Op. Cit.*, p. 47.

⁸⁶ .- En un extraño hecho histórico, los Estados Unidos apoyaron opio y hemp legales en México durante la Segunda Guerra Mundial a favor del esfuerzo de los Aliados. Desafortunadamente el cultivo de ambos cultivos se incrementó dramáticamente y para 1943 el opio se había vuelto el cultivo más rentable de Sinaloa. Ese mismo año los oficiales norteamericanos dieron marcha atrás a su postura pro-producción hacia las drogas mexicanas, apoyaron nuevamente la restricción e incluso discutieron la posibilidad de recorrer la frontera en busca de drogas. Traducción mía del texto de: Craig, Richard, "U.S. Narcotics Policy toward México: Consequences for the Bilateral Relationship" en Guadalupe González, Marta Tienda, *The Drug Connection ...* p. 72.

Por otro lado, esta situación fue detonante del tráfico clandestino de droga. Para hacer frente a esta situación y con la presión de los Estados Unidos, en 1948 se dio la primera campaña antidroga. A partir de este momento se establecería el sistema de presión por parte de los Estados Unidos y respuesta por parte de México el cual aun funciona.

Equally manifest during the earlier years of Mexico's *campana antidroga* were four facts which still hold true today. First, the remote and often inaccessible areas where marijuana and opium poppies are grown make the utilization of aircraft requisite to success. Second, without the extensive use of herbicides, a truly successful campaign against the cultivation of opium and marijuana is impossible. Third, any effort to control or eradicate the cultivation of and traffic in Mexican drugs is met with violence. Fourth, every new and accelerated government effort produces an innovative trafficker response renewed production, and pressure from Washington.⁸⁷

Por lo tanto la falta de equipo provocó que se retrasara la eficacia de dicho programa, la respuesta de los Estados Unidos fue un reporte en 1961 donde se acusaba que toda la droga ilegal del país provenía de México. Hasta que por fin el vecino del norte prestó equipo para poder hacer un combate más eficiente.

Más adelante durante la década de 1960 que se incrementó el uso de esta droga sobretodo entre los jóvenes de Estados Unidos, es este también el momento en que se incrementa su producción en México para atender esta demanda. Esto provocó que la administración de Nixon iniciará ataques más fuertes contra el consumo de droga pero claro no en su propio país sino en su fuente extranjera por ejemplo la conocida *Operation Intercept*, lanzada el 21 de septiembre de 1969, que fue una operación unilateral que escaló hasta convertirse en un incidente diplomático entre los gobiernos de Estados Unidos y México, por lo tanto el 11 de octubre fue reemplazada por la *Operation Cooperation* que contaba con el respaldo de ambos gobiernos, de esta manera se consolidó el sistema de presión y respuesta que ya hemos mencionado, además quedó manifiesto que solo se

⁸⁷ .- De igual manera, durante los primeros años de la campaña antidrogas de México se manifestaron cuatro factores que aun son verdaderos. Primero, las remotas y frecuentemente inaccesibles áreas donde se cultivan la marihuana y el opio hacen de la utilización de aviones un requisito para el éxito. Segundo, sin el uso extensivo de herbicidas, una campaña realmente exitosa contra el cultivo de opio y marihuana es imposible. Tercero, cualquier esfuerzo para controlar o erradicar el cultivo y el tráfico de droga en México se encuentra con violencia. Cuarto, cada nuevo y acelerado esfuerzo del gobierno produce una respuesta innovadora de los traficantes, mayor producción y más presión de Washington. Traducción mía del texto de: Craig, Richard, "U.S. Narcotics Policy toward México: Consequences for the Bilateral Relationship" en Guadalupe González, Marta Tienda, *The Drug Connection ...* p. p. 72-73.

tendría apoyo económico a los países pobres a cambio de cooperación en el combate al narcotráfico, esto permanece hasta nuestros días.⁸⁸

Aun con todos estos esfuerzos “conjuntos” nos encontramos con una situación donde las drogas son un problema que además va en aumento en todo el hemisferio americano.

No puede haber duda de que el cultivo, proceso, embarque y abuso de las drogas, tanto lícitas como ilícitas, constituye un problema de primer orden en las Américas. El tráfico y abuso de drogas están innegablemente entre los problemas criminales más serios de la región. Lo producen todo, desde la muerte hasta series de televisión en horario principal. Corrompen seriamente la calidad de vida del hemisferio, corrompen sus instituciones, sacuden sus políticas exteriores y amenazan sus intereses nacionales.⁸⁹

Dentro de este horizonte es necesario explicar que buena parte de la heroína que se consume en Estados Unidos es de origen mexicano⁹⁰, pero lo más preocupante es que la mayor parte de la cocaína y marihuana que llega al vecino del norte pasa por nuestro país. Más alarmante aun está la realidad de que México ha dejado de ser un país productor y de paso y se ha convertido en consumidor.

Estados Unidos por su parte ha actuado optando por ignorar el gran problema de consumo de drogas que tienen, centrando su atención en la disponibilidad de la droga según su lógica si hay adictos es por que hay droga. Por lo tanto siguiendo esta lógica todo es culpa de los narcotraficantes mexicanos y colombianos.

U.S. citizens are well aware of violence and corruption in Mexico, problems magnified by illicit drug trafficking. But they seldom take time to notice how seriously drugs have corrupted the United States at individual and institutional levels.⁹¹

Por otro lado no se toma tampoco en cuenta que las mayores ganancias del narcotráfico no se quedan en los países productores sino en el país consumidor.

⁸⁸ .- Para más información con respecto de la historia de las operaciones antidrogas recomiendo el artículo de Craig, Richard, “U.S. Narcotics Policy toward México...” donde se encuentran listadas varias operaciones más, además se estudian las implicaciones políticas que han desencadenado estas acciones.

⁸⁹ .- Craig, Richard B., “La Droga: Política de los Estados Unidos, respuesta evolutiva de la América Latina y la búsqueda de un sistema de soluciones”, en *Cocaína, Drogas, El Estado y la economía*, México, Instituto de Investigaciones culturales latinoamericanas, 1992. p. 175.

⁹⁰ .- Al parecer esto no es tan grave como suena pues la heroína es una droga poco popular y por lo tanto poco consumida, para datos más detallados así como un excelente análisis del papel de México ante las distintas drogas consultar Ruiz-Cabañas, *Op. Cit.* , especialmente p. p. 47-58.

⁹¹ .- Los ciudadanos de E. U. están muy concientes de la violencia y corrupción en México, problemas que han credo por el tráfico ilícito de drogas. Pero rara vez toman tiempo para darse cuenta de que tan seriamente las drogas han corrompido a los Estados Unidos a nivel individual e institucional. Traducción mía de Craig, Richard, “U.S. narcotics policy...” p. 83.

The lack of concern [de parte de la U.S. house of Representatives' Select Commission on Drug Abuse and Control] about what goes on within the U.S. drug market is frankly inexplicable, especially since the big drug business and the organizations that benefit from it are located in this country. The U.S. drug market leaves practically nothing in Mexico relative to what it leaves in the United States...in the United States, of each dollar paid by marijuana users, between ninety-one and ninety-three cents remain in the United States. The same is true of cocaine, where ninety-seven to ninety-nine cents remain in the United States; the figure of heroin is ninety-five to ninety-six cents. Agricultural producers in countries like Mexico.⁹²

Y por último podemos concluir con una cita que nos explica que si Estados Unidos quiere realmente atacar el narcotráfico lo debe de hacer hacia adentro.

Quizás la primera cosa que los asesores de la política de los Estados Unidos pueden hacer para producir un impacto en el tráfico de drogas del hemisferio sería poner en orden su propia casa.⁹³

3.3. The plight of the drazils.

Esta es una historia de Groo, donde se trata otro problema de nuestra realidad, una situación que incluso puede estar ligada a las vivencias de Sergio Aragonés en E.U.

La aventura inicia con **Groo** y **Rufferto** hambrientos, cuando en un río cercano ven a unas criaturas, similares a lagartijas pero del tamaño de un hombre. Inmediatamente se lanzan a la cacería, pero cuando ya están a unos cuantos pasos de ellos, uno voltea y los saluda, para después preguntarle la razón por la que esta en el río con su ropa. Acto seguido se apresuran a la orilla temiendo que lleguen los guardias fronterizos, al ver que el bárbaro los sigue le explican que a él sí lo dejarán pasar por el puente pues es uno de "ellos". También le informan que el río es la frontera entre la tierra de **Draz** y **Fylak** y que se dirigen hacia **Fylak** en busca de empleo, desgraciadamente no tienen papeles y por esta razón tienen que cruzar por el arroyo.

Temiendo que sin papeles no lo dejen pasar a el tampoco, **Groo** se dirige a **Draz**, donde viven los hombres lagartija, se da cuenta que es una ciudad muy pobre y además todo el mundo parece estar saliendo de ahí, al preguntar averigua que ahí no hay comida ni trabajos, además al rey no le importa y toma todos los recursos para si mismo. Al no haber comida, que es justo lo que busca, **Groo** se dirige a **Fylak** por el puente y se da cuenta de

⁹².- Del Villar, Samuel I., "Controlling the U.S.-Mexican market", en en Guadalupe González, Marta Tienda, *The Drug Connection ...* p. 105.

⁹³.- Craig, Richard B. "La droga:..." p. 183.

que esta muy bien custodiada por lo tanto se pregunta el por qué de esta obsesión por no permitir a los **Drazils** la entrada a **Fylak**.

Al recordar que no tiene papeles Groo cruza por el río, pero abajo del puente, los guardias le explican que solo los **drazils** necesitan papeles, los guardias dicen que aun cuando **Groo** es feo no lo es tanto para ser un hombre lagartija, además de que todos ellos se parecen, el bárbaro pregunta si el hecho de que les parezcan feos es la razón por la que no los dejan pasar. Ellos responden que esa no es el motivo, sino que hay demasiados y le quitan el trabajo a los ciudadanos de **Fylak**. Una señora que escucha esto, le dice a **Groo** que eso es falso pues los únicos empleos que consiguen los **Drazils** son los pesados y de poca paga, que ningún **fylakian** aceptaría. Añade que los hombres lagartija trabajan por casi nada de dinero y los que no tienen papeles, aun por menos.

En ese momento pasa la guardia fronteriza y **Groo** al ver la posibilidad de usar su espadas corre tras la patrulla. Al ver que los soldados se abalanzan sobre unos **Drazils** desarmados, el bárbaro ataca a los más poderosos, los hombres lagartija se lo agradecen y huyen, mientras que los guardias le advierten que no interfiera o que se atenga a las consecuencias. Desde ese momento los **Drazils** ven al espadachín como a un héroe.

Como agradecimiento unos hombres lagartija invitan a **Groo** a comer y ellos le explican la razón por la cual la gente de **Fylak** no los quiere, y esa es el consumo de agua. En eso unos soldados se aproximan a capturarlos, los **drazils** empiezan a huir y se sorprenden al ver que **Groo**, no huye sino que se enfrenta a los agresores, desconocen que lo hace por el gusto que tiene de luchar con los que se atrevan y por la valentía demostrada los consideran un campeón.

Los guardias al verse derrotados y temiendo por su vida le piden a **Groo** de la manera más amable que los acompañe a ver a su comandante. Este le explica al bárbaro que los **drazils** están rompiendo la ley, como el espadachín no lo había siquiera considerado, se siente culpable, busca deshacer el mal que ha hecho, el comandante decide contratarlo y le ofrece un “gild” por cada ilegal que entregue.

Groo se dirige con los **Drazils** y les informa de su nuevo empleo, uno de ellos tiene la idea de ganar algo con esta situación, así el bárbaro se presenta con un número bastante alto de ilegales que son inmediatamente regresados a su tierra, pero ellos vuelven a cruzar el río a un punto donde **Groo** los espera, para volverlos a entregar. Este negocio funciona perfectamente hasta que al espadachín se le ocurre decirle al comandante de la guardia fronteriza que son los mismos, claro esta esto significa su despido y el fin del redituable negocio, pues ninguno de los **drazils** había ganado tanto dinero como en ese día.

Al poco tiempo se encuentran con un hombre que esta subiendo **drazils** a una carreta y **Groo** se apresta a defenderlos, pero resulta que es un granjero local que les va a dar trabajo por el día, el espadachín decide acompañar a sus amigos y tomar la labor. La tarea consiste en la pizca de fresas, al principio **Groo** cree que el trabajo es agradable pero en un tiempo se da cuenta que no lo es, se siente exhausto y a punto de desfallecer, pero los **drazils** le dicen que siga trabajando que el siguiente periodo de descanso será en tres horas y tendrán dos minutos completos. Finalmente el sol se oculta lo que significa que el día de trabajo ha terminado y la anhelada hora de la paga se acerca. El bárbaro que jamás había trabajado tanto en su vida se siente defraudado cuándo le dan un “pharth” una moneda cuyo valor, según le explican sus compañeros de faena, es de que 20 equivalen a una uva.

Groo se enoja y por la fuerza hace que les paguen más. A partir de este momento el espadachín se dedica a buscar que se den mejores salarios y visita a todos los granjeros explotadores y a poco tiempo la situación de los **drazils** mejora. Pero eventualmente los productos suben de precio. La sociedad de **Fylak** echa la culpa a los **drazils** y se preguntan si llegara el terrible momento en que incluso los hijos de los **drazils** sean admitidos en las escuelas. El rey se enfrenta a la situación de que los **drazils** son pagados de forma decente y por lo tanto se cuelan más a la región, el rey se lamenta de que lo único para lo que los ilegales eran buenos, es decir trabajar con sueldos ínfimos, ya no se pueda hacer. Se teme en todo el país una invasión silenciosa de la gente lagartija. Por lo tanto la reina sugiere una reunión con el monarca de los **drazils**.

El rey **drazil** explica al soberano de **Fylak** que si le da oro será capaz de mitigar el problema, ese capital serviría para poder abrir negocios en **Draz**, así no llegarían tantos

pues preferirían quedarse en su tierra. Inmediatamente pone a trabajar los fondos, sabiendo que al estar en su tierra los **drazils** trabajarán alegremente por menos, el monarca planea vender a la mitad de precio que **Fylak**, así mejoraría la economía. Tal como había sido calculado por el rey, los **drazils** se van a su tierra y abandonan las cosechas de **Fylak**, **Groo** decide que es tiempo de seguir vagando.

Algún tiempo después **Groo** regresa para darse cuenta que la situación a cambiado de manera radical, ahora son los habitantes de **Fylak** quienes tienen que cruzar de ilegales a **Draz**, y decide volver a ayudar al desvalido, aun cuando la nueva guardia fronteriza es la de los **drazils**. La historia termina con una moraleja:

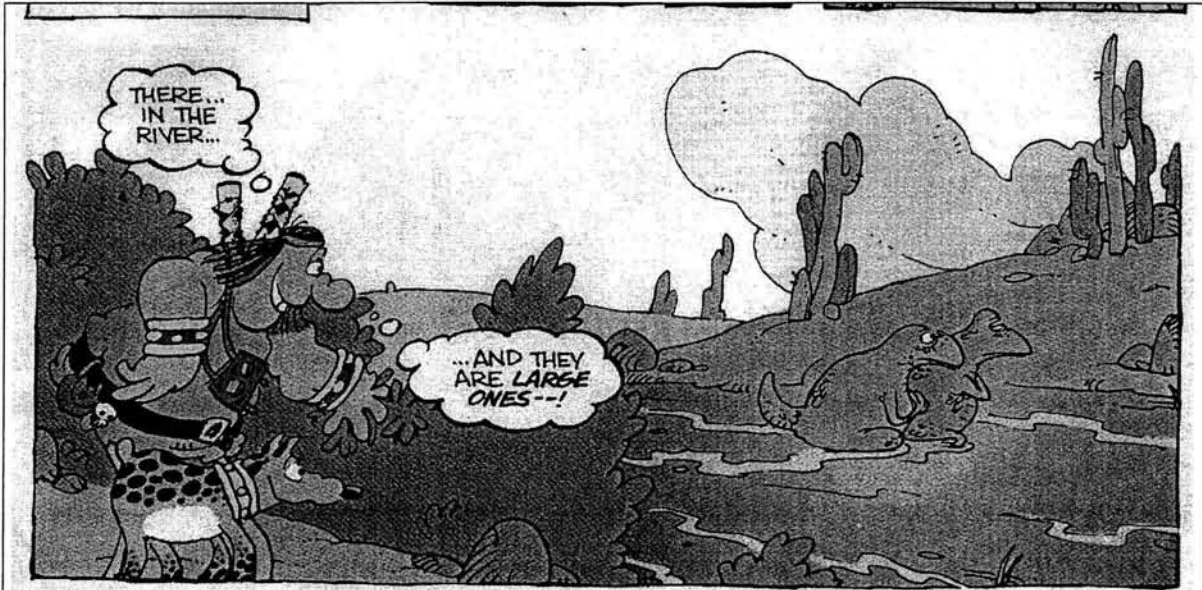
Treat those you outrank well... you never know when they will outrank you.⁹⁴

Aun cuando esta historia aparece en un solo número mientras que la que analizamos anteriormente aparece en cuatro, es probable que esta sea mucho más difícil de trabajar, pues como ya se pudieron haber percatado contiene muchísimos elementos de una gran importancia.

Otra diferencia entre las dos historias que debe ser mencionada es que la segunda no ha sido publicada en México y solo tengo disponible la versión que se publicó en E.E.U.U. esto significa que no podré valerme más que de mis propias traducciones para todo el estudio relativo a ella.

Haremos ahora el análisis de varias de las viñetas que componen esta historia. Primero debemos de tomar en cuenta que **Groo** en esta historia tienen varios papeles distintos que nos llevan a comprender mejor la situación de los **drazils**, además existen varias temáticas posibles para abordar este análisis, empezaremos por el racismo.

⁹⁴.- Trata bien a aquellos a quienes superas... nunca sabes cuando pueden superarte.
Aragónés, Sergio, *Sergio Aragónés Groo*, No. 7, Image Comics Inc., Canadá, 1995, p. 28.

Viñeta 16.

En la viñeta 16 vemos junto con **Groo** por primera vez a los **drazils**, los vemos cruzando el río desnudos, si nos fijamos bien vemos que llevan los brazos en una posición extraña, eso es porque llevan su ropa. Durante un rato esta imagen me intrigó bastante, me preguntaba, ¿Cómo es posible que Sergio Aragonés use una imagen así para los **Drazils**, que en un sentido son la representación de los mexicanos? Después de mucho pensarlo llegue a la conclusión de que lo hace por dos razones principalmente, la primera es por orden de trama, los **drazils** deben de ser distintos a los humanos para que **Groo** los pueda confundir con alimento, pues tan bárbaro como es no es antropófago; las segunda es para hacer evidente al lector que discriminamos las cosas sólo por no ser como nosotros.

Viñeta 17.

En la viñeta 17 vemos a los drazils sorprender a Groo al saludarlo, mostrando así una naturaleza amigable, además podemos verlos cargando su ropa para que esta no se moje.

Esta migración ilegal se hacía de ordinario atravesando por algún vado el río Grande; de ahí el nombre despectivos [sic.] con que se les conocía en la otra orilla, de wetbacks (es decir, “espaldas” o “traseros mojados”, siendo esta última traducción menos eufemística, pero quizá más adecuada a la intención de quienes la utilizan, y a lo que se moja al cruzar el río Grande). Si grande es el río, mayor es la vergüenza de ese “bautismo” con el que millones de mejicanos debían intentar “emblanquecerse”, mejorar su situación. Y esto se refiere obviamente a ambas orillas. Bien claro está lo que decía ya Vasconcelos respecto de la orilla mejicana: “Los millones de iberoamericanos que emigran a los Estados Unidos en busca de un jornal más alto y en busca de libertades más firmes constituyen la mas tremenda acusación que se puede formular contra una situación nacional”. Y esto lo escribía antes de la gran oleada de Méjico, en la que, sólo de 1950 a 1960, se calculó la migración de braceros en 3.485.786. Observaba entonces O. Lewis que “el deseo de tantos mejicanos de abandonar su país es un duro golpe al orgullo nacional y su éxito/.../ permite suponer que la prosperidad no a llegado muy abajo en la escala social”.⁹⁵

⁹⁵ .- Sagrera Capdevilla, Martín, Los racismos en las Américas: una interpretación histórica. Madrid, Iepala, 1998. p.234.

Viñeta 18.

único problema es que no tienen los papeles necesarios para cruzar por el puente y es por esa razón que lo tienen que hacer por ahí.

Viñeta 19.

En la viñeta 18 vemos a los drazils vistiéndose y explicándole a Groo que al ser uno de "ellos", refiriéndose claro a los Fylakianos que son humanos, tiene permitida la entrada a Fylak. Le explican también que el río es la frontera entre las dos tierras y que ellos van en busca de trabajos, el

En la viñeta 19 nos encontramos con el clásico estereotipo de mexicano que se encuentra en la frontera, o en playas o cualquier otro sitio turístico, vendiendo baratijas a los visitantes, esto claramente ayuda a demostrar que el pueblo de los **drazils** representa de manera muy clara al de México.

Viñeta 20.

un **drazil** “aun cuando es lo suficientemente feo como para serlo”, y otro de ellos apunta que todos se parecen, hay que recordar que esa es una de las formas más racistas en las que se puede referir una persona a cualquier ser.

En la viñeta 20 observamos varias situaciones respecto al racismo que tienen relevancia, por un lado los guardias fronterizos le dicen a **Groo** que el no precisa pasar por el río, pues no necesita papeles y solamente los drazils deben tenerlos. Después el guardia le dice a **Groo** que él no es

Viñeta 21.

En la viñeta 21 vemos a **Groo** perseguir a los guardias fronterizos, quienes atacan sin piedad a los **drazils**, de esta forma vemos la brutalidad con la que desgraciadamente los inmigrantes ilegales llegan a ser tratados, en la mayoría de los casos.

Viñeta 22.

En la viñeta 22 vemos a una ciudadana de **Fylak** reaccionar en contra de un **drazil** que toma agua de un pozo, la defensa de sus recursos naturales no es mala, pero si lo es la forma en que la expresa, pues dice: "¡alto! ¡Es nuestra agua! No es para los de tu especie

drazil". Como podemos ver ahí resalta el uso de la raza como discurso que autentifica el uso del recurso, la mujer no se pregunta si es un trabajador legal o ilegal o incluso si nació en **Fylak**, por otro lado, si hubiera sido un desempleado humano no hubiera estado mal.

Viñeta 23.

En la viñeta 23 vemos a **Groo** recibiendo su paga por los **drazils** capturados, pero lo que llama la atención es como los guardias de la frontera tratan a sus prisioneros, “ahora, mandaremos a estas asquerosas criaturas de regresos a su tierra.” Lo preocupante es que la realidad no es distinta de la ficción, los guardias de la frontera son en su mayoría racistas y en su trato discriminan a quienes capturan.

Viñeta 24.

En la viñeta 24 vemos a **Groo** llevando por segunda vez a los mismos **Drazils**, para cobrar dinero una vez más. Nuevamente nos encontramos con un comentario de uno de los guardias, que dice: “para mi todos los **drazils** se ven iguales.” No es la primera vez que lo hemos escuchado, pero es obvio que para Sergio Aragonés es importante resaltar esta concepción. La razón es probablemente dejar muy en claro que esta es la forma en como actúan muchas personas con respecto a quienes pertenecen a otra “raza”, en películas o series de televisión es común oír ese comentario con respecto a los “indios” o a los latinos.⁹⁶

Por otro lado si nos fijamos bien en todas las viñetas donde se representan los **drazils**, el dibujante se esfuerza mucho por demostrarnos que no todos son iguales, en realidad son tan distintos como lo son las representaciones humanas unas de otras.

⁹⁶ .- Muchas veces en las películas de vaqueros encontramos la noción de que todos los indios son iguales, por otro lado en una comedia bastante mala titulada “The Pest”, protagonizada por John Leguizamo, un actor colombiano, el personaje un sinvergüenza de esta “raza” se esconde en un barrio latino en Miami y los malos no lo encuentran porque es “igual a todos”.

Viñeta 25.

En la viñeta 25 vemos a **Groo** pidiéndole trabajo a una persona que se dedica a contratar a los **drazils** en su plantación, cuando el bárbaro le pide trabajo, éste piensa: “Yo no creía que hubiera algo más bajo que un **drazil**...” Este pensamiento tiene un carácter innegablemente racista, y desgraciadamente es otro caso de una representación de una muy triste realidad, pues muchos de los que contratan a los trabajadores ilegales tienen una pésima opinión de ellos como seres humanos.

Así K. Robert escribía en 1930 que los mejicanos, “mestizos”, “no son aptos para entrar en los Estados Unidos, porque son inferiores a los inmigrantes de Europa Central y Suroriental, e incapaces de hacer progresar, o incluso sostener, la civilización ya existente”; o, en términos de 1954, más vulgares y, por ser más concretos, más eficaces todavía como método de discriminación, lo que afirmaba un miembro de la Comisión de Empleos del Estado de Tejas: “Todos ellos tienen un olor peculiar mejicano; un negro apesta como a chivo, pero los mejicanos apestan todavía peor. Cerca del 80% tienen piojos”.⁹⁷

⁹⁷ .- Sagrera Capdevilla, Martín, *Op. Cit.*, p. p. 234-235

Viñeta 26.

En el orden original esta es la última viñeta de la historia, donde vemos que aun después de haber sufrido toda la discriminación y abusos a los que fueron sujetos, los **drazils** en su turno responden con la misma agresión e intolerancia, lo que también se lleva en la realidad donde los mexicanos que se quejan del abuso de los gringos sobre los conacionales, abusan a su vez de los inmigrantes indocumentados de Guatemala, Belice y otros países más al sur. Además las minorías resultan agresivas con las otras, así los afro-americanos resultan en la mayoría de las ocasiones incluso más críticos y hostiles hacia los latinos que los caucásicos, y por si fuera poco, los mexicanos que ya llevan tiempo en el extranjero, generalmente tratan mal a los recién llegados.

Considerados como bárbaros, por no saber hablar... ingles, explotados con la ayuda de los lacayos de siempre, menospreciados y hostilizados, incluso físicamente en ocasiones, por los mejicano-americanos ya residentes desde hacía tiempo, que temían que con su llegada aumentaría su discriminación, deportados sin miramientos al menor cambio de coyuntura...⁹⁸

Otro de los temas que son tratados en esta historia es el de las relaciones laborales y salariales de los trabajadores indocumentados. Y lo analizaremos a continuación. La primera viñeta que revisaremos es la 27, que continua una no incluida donde **Groo** pregunta porque los **drazils** son perseguidos, y una mujer le explica que no es por el trabajo como le habían dicho. Le dice que los **drazils** solamente obtienen los trabajos sucios y de bajo salario que ningún **fylakiano** aceptaría. Le dice como los **drazils** trabajan por casi

⁹⁸.- *Ibidem*.

nada y aquellos sin papeles por menos aun, **Groo** hace la aguda deducción de que menos que casi nada es un salario bajo.

Desgraciadamente este es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la mayoría de los trabajadores mexicanos que llegan a los Estados Unidos, como se maneja aquí no es algo exclusivo de los trabajadores indocumentados, muchos jóvenes que van a los E.U. para ganar experiencia son contratados como “baggers”, o en cosas de ese tipo.⁹⁹

Viñeta 27.

En la primera viñeta de esta sección podemos ver inmediatamente detrás de **Groo** en el fondo a un grupo de **drazils** hembras, que trabajan vendiendo productos entre frutas o artesanías, esta es una representación que nos dice, por un lado que las mujeres **drazils** existen y además que ayudan a mantener a su familia por medio del trabajo de

vendedoras, como el de muchas mujeres.

⁹⁹.- Unos amigos míos fueron hace algunos años en busca de una “experiencia enriquecedora” y fueron contratados como baggers, es decir como cerillos, para ellos fue bueno pues no tenían necesidades, en otro caso una amiga que también fue contratada como babysitter, es decir niñera, ella tampoco estaba en una necesidad grave por lo tanto le fue bien, pero los salarios de estas actividades no son suficientes para mantener una familia.

Viñeta 28.

En la viñeta de arriba podemos observar las condiciones de trabajo de los **drazils**, vemos a algunos de ellos sonreír, pero lo hacen por la admiración y simpatía que les despierta **Groo** pues lo ha

empezado a defender. Más adelante con otra viñeta profundizaremos estas condiciones de trabajo.

Viñeta 29.

La llamada viñeta 29 es en realidad toda una página de la historia, en esta secuencia **Groo**, se encuentra trabajando junto con algunos **drazils**, y así prueba los abusos a los que se someten, en la primera viñeta de esta página el bárbaro declara que no está tan mal el trabajo y pregunta hasta qué momento lo harán, la respuesta es: hasta que caigamos. En la segunda viñeta el espadachín les dice a sus compañeros de trabajo que ya no aguanta más y que necesita descansar, le responden que siga trabajando y que en tres horas tendrán un descanso de dos minutos completos. En la tercera viñeta que con color demuestra que

está atardeciendo, ahí **Groo** dice que ya no aguanta más, si nos fijamos bien el personaje

esta dibujado de una manera que nos muestra claramente su agotamiento físico, mientras que los **drazils** ya están tan acostumbrados que no demuestran su cansancio. Para la cuarta viñeta vemos como el bárbaro desfallece, declarando que está muerto, a lo que sus compañeros le responden que si realmente lo está ellos se quedarán con su paga, por suerte para el personaje principal el día de trabajo a terminado. En la última viñeta vemos a todos los trabajadores formados para recibir su jornal, podemos ver a **Groo** completamente desfallecido y lo más importante es el pensamiento de **Rufferto** donde expresa que todo el trabajo que hacen los **drazils** merece una paga muy alta.

Toda ésta hoja es muy representativa de la situación de los trabajadores indocumentados en E.U. pues el trabajo realizado por ellos no harían de ninguna manera los ciudadanos de dicha nación.

La imagen de la viñeta 30 es parte de la página que continua la historia que inició en la página pasada. Aquí vemos como del salario que les correspon

día a los **drazils** les es descontado hasta lo que se gasta la herramienta que usan, por lo tanto, después de todo el día de trabajo, obtienen un **pharth**¹⁰⁰ a lo que **Groo** pregunta: ¿es mucho?, la respuesta: con veinte de estos consigues una uva. Los **drazils** se quejan que aun después de trabajar todo el día no pueden pagar una cena decente, el bárbaro pregunta por qué no consiguen mejores empleos, ellos le responden que sin papeles no hay mejores empleos y que el granjero que los empleó sabe que están desesperados y se aprovecha. Podemos ver la cara de decepción en todos los **drazils** que se retiran con su poca paga.

Aun cuando lo que vemos en esta escena está exagerado, desgraciadamente no es tanto como se podría pensar, los trabajadores indocumentados generalmente tienen salarios de hambre, que además son obtenidos después de jornadas inhumanas. La explotación a la que son sometidos es brutal.

Viñeta 31.

En la viñeta 31 podemos ver a **Groo**, que ya está usando sus habilidades para lograr que los **drazils** tengan una paga decente, donde solamente con tener una de sus espadas en la mano consigue que el patrón haga lo impensable para sí mismo, es decir, pagarles una hora de trabajo por una hora de trabajo. Podemos observar la cara del explotador donde se muestra la imposibilidad de pagar un salario justo, y si vemos lo que empieza a decir

¹⁰⁰.- Este es un chiste fonético pues **pharth**, tiene un sonido muy similar a fart, palabra en inglés que sirve para designar una flatulencia.

consideraba ya un aumento pagarles la cuarta parte del salario que se entregaría a un filakiano.

Aquí entramos en el terreno de lo fantástico, es decir que es poco probable encontrar alguna forma en que se respete a los trabajadores indocumentados. Las consecuencias de estas acciones de Groo serán revisadas a continuación.

Viñeta 32.

asemeja a la de la zona fronteriza de México.

En esta escena **Groo** visita por primera vez la villa de **Draz**, la primera observación de **Rufferto** es que el lugar luce muy pobre. Efectivamente la calle está mucho más vacía de lo que suele dibujar Sergio, solamente encontramos a un **drazil** trabajando, su oficio es al menos en apariencia el de herrero. Otra cosa que llama la atención es que el lugar tiene una apariencia muy árida que da la impresión de carencia, y a la vez se

Viñeta 33.

En la imagen de la viñeta 33, continuamos junto con **Groo** la exploración de la villa, ahora vemos a más **drazils**, pero estos se encuentran en una clara actitud de partir, incluso en la primera viñeta podemos observar en el fondo como un **drazil** se despide de los la familia que se va, en este grupo no encontramos caras felices, mas bien de tristeza o resignación. En la segunda viñeta **Groo** pregunta la razón por la que todos se van, también pregunta por trabajo y por comida. La respuesta de la gente de la villa es ahí no hay comida.

En esta imagen el hombre lagartija continua con su discurso, mencionando que no hay ni comida ni trabajo, y lo pero es que el al rey no le importa y se queda con todos los recursos de la villa para su propia comodidad, **Groo** afirma que ya lo ha visto antes. En la siguiente viñeta uno de los **drazils** explica que la razón para irse de la villa es la falta de trabajo, **Groo** decide seguirlos en busca de comida. Aquí se manifiesta una preocupación de Sergio Aragonés, los gobernantes generalmente tratan de aprovecharse de su posición y ellos tienen todas las comodidades aun si su pueblo muere de hambre o sufre por el trafico de drogas como en la otra historia que vimos, por otro lado aparece una idea que va a ser clave para el desarrollo de la historia y que refleja la visión del autor, la razón de la migración es simple y sencillamente la falta de oportunidades, ya no digamos de trabajo, sino de alimentación.

Viñeta 34.

En la imagen de arriba nos encontramos en otro punto de la historia, después de que **Groo** intervienen para que los **drazils** obtengan una mejor paga, aquí vemos las consecuencias de esos sucesos en la economía de **Fylak**, cuando las fresas han duplicado su precio. Claro la culpa es de los **drazils**, o por lo menos esa es la percepción de la gente. Además no hace más que acrecentar las actitudes racistas, que podemos apreciar cuando una de las compradoras le dice a la otra que si el rey no hace nada, “lo próximo que sabrás, es que sus hijos entraran a la escuela con los nuestros.”

Viñeta 35.

Como podemos ver en la viñeta 35 de arriba la situación si llega a oídos del rey, como tienen una paga bien remunerada cada vez hay más **drazils** pues ha llegado a ellos la noticia de que ya no necesitan trabajar por sueldos de hambre, el rey responde que para eso es para lo que eran buenos.

Viñeta 36.

La situación continúa en la viñeta 36 donde todos los consejeros se preocupan por que si las cosas se mantienen así nacerán **drazils** ahí, y se acabaran los recursos naturales e incluso, nos dicen en la viñeta 37, podrían llegar a pedir su derecho a voto y elegirían a funcionarios de su misma especie. Para prevenir estos horrores los reyes se reunirán.

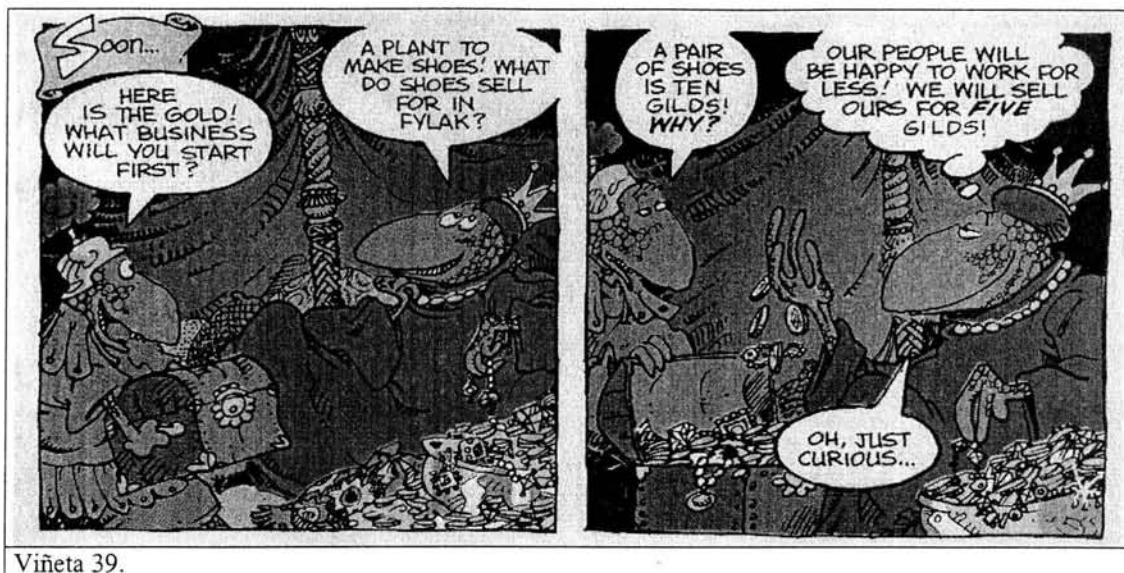
Viñeta 37.

Esta es otra situación que ha preocupado mucho a los norteamericanos con respecto al aumento de mexicanos y latinos en general en algunas de sus ciudades, cada vez tienen más presencia política. Si nos fijamos bien los reyes de **Fylak** tienen el tipo con el que generalmente se caricaturiza a los gringos.

Viñeta 38.

En la viñeta 38 vemos la reunión de los reyes donde a cambio de evitar el paso de su gente el rey de **Draz** recibe oro, este oro planea usarlo para hacer reactivar su economía a base de poner nuevas fábricas que vendan los productos más baratos que en **Fylak**, para así hacerles competencia.

Viñeta 39.

En esta imagen al seguir el razonamiento del rey entendemos su plan, él piensa que la gente de **Draz** estará feliz de volver a su casa y trabajará por menos con tal de estar en su terruño, así podrán estrangularse los precios sin sacrificar la ganancia para el rey.

Viñeta 40.

En esta secuencia nos encontramos con los **drazils** que van de regreso a su casa aun cuando saben que no van a ganar lo mismo. Aquí se refuerza esta idea de Aragonés de que con oportunidades dignas de trabajo los migrantes regresarán a su tierra, por que existe un lazo con ésta.

La migración de México a Estados Unidos.

Como podemos ver la historieta que acabamos de alisar se refiere a la migración, debido al origen del autor y a la presencia de un río como frontera en la historia es posible hacer una inferencia lógica a una situación real, la de México y Estados Unidos.

Como sabemos los Estados Unidos han sido desde mediados del siglo XX –cuando menos-, una de las más grandes potencias económicas del mundo, y desde tiempo antes ya dominaban a los países de América Latina.

Por otro lado, México he sido un país medianamente desarrollado, con grandes periodos de crisis económicas, las cuales han empujado a un gran número de trabajadores a cruzar el Río Bravo que desde 1958 es la frontera con el vecino poderoso del norte.

Por lo tanto la migración entre estos dos países –principalmente de México a Estados Unidos- ha sido por más de un siglo causa tanto de acuerdos como de conflictos, donde siempre el país más poderoso es quien lleva la batuta. Por lo tanto los trabajadores mexicanos han sido tanto bienvenidos como perseguidos alternativamente, e incluso las dos al mismo tiempo, de acuerdo a la situación reinante en Estados Unidos.¹⁰¹

Los trabajadores mexicanos han sido bienvenidos en algunos momentos, el ejemplo clásico es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde la mano de obra fue necesitada para suplir la de los gringos que estaban en el frente militar. Pero a partir de la década de 1980 esta situación a cambiado drásticamente negándoles los papeles para legalizar su estancia. Como ellos siguen su tránsito de manera ilegal son perseguidos por la “Migra”¹⁰² e incluso cazados por ciudadanos norteamericanos que se “defendían” de los “malvados” migrantes.

¹⁰¹ .- Me tome la libertad de parafrasear el texto de Wayne A. Cornelius, “Mexican Migration to the United States: Introduction” *Mexican migration to the United States: Origins, Consequences and policy options*, San Diego: University of California, Center for U.S. – Mexican Studies, 1989. p. 1.

¹⁰² .- Nombre con el que comúnmente se refieren los trabajadores indocumentados a la policía fronteriza.

Muchos ciudadanos norteamericanos se han olvidado que su país se formó por la migración y atacan y discriminan a los mexicanos. Para que esto suceda existen varios factores, donde destacan: el racismo, una visión cerrada y los estereotipos.

Por el lado del racismo existen una serie de factores que ayudaron a fomentar la creencia de la superioridad del norteamericano sobre los latinoamericanos. Por un lado se heredó desde la época colonial la idea de que lo español era inferior a lo inglés pues el español estaba corrupto por su fe católica. Así lo que inició como una diferencia religiosa poco a poco se fue transformando en un arquetipo negativo, es decir al español se le consideraba, flojo, tonto, supersticioso, sucio, etc. con la colonización hacia América las 13 colonias norteamericanas añadieron a los puntos negativos del español su disposición a la mezcla creando entonces la noción de que lo único peor a un español era un “mexicano”¹⁰³, pues este contenía en su esencia lo peor de ambas razas.

Pero esta noción empeoró aun más con la aplastante victoria del ejército norteamericano sobre el mexicano en la guerra de 1847, pues no hay nada que se pueda considerar inferior a un enemigo derrotado.

Es lógico que el pueblo vencido acabe por ser despreciado por el vencedor, la misma derrota militar completa fue interpretada en modo darwinista en el mismo año 1859 por el mayor Emery a “la exterminación o marginamiento de la raza inferior”; de modo también típico, un soldado estadounidense escribía a su casa que “el mejicano, como el pobre indio, esta destinado a retirarse ante el más industrioso angloamericano.”¹⁰⁴

Y para reforzar la idea de e nada apesta más que un mexicano está el contacto que desde entonces ha existido entre los trabajadores y sus patrones, pues siendo las clases más olvidadas de México y viviendo en grado superlativo de pobreza o es posible pensar en que fueran perfumados a efectuar sus labores en el campo o en las fabricas donde además son explotados.

¹⁰³ .- Cuando se usa este término en el país del norte generalmente es para referirse de manera despectiva no solo a los mexicanos sino también a los demás latinoamericanos pues para ellos “no hay diferencia”.

¹⁰⁴ .- Sagrera Capdevilla Martín, *Los racismos en las Américas: una interpretación histórica*, Madrid, Iepala, 1988. p.p. 231-232

Pero lo peor de este racismo no es que exista en Estados Unidos, sino que estos trabajadores son tratados de igual manera en su propio país, siendo más aceptable la situación en el extranjero pues se consuelan pensando que en su casa sería diferente.¹⁰⁵

La visión cerrada a la que hacíamos referencia hace algunos párrafos consiste en la creencia de que los trabajadores inmigrantes, especialmente los mexicanos, privan a las fuerza de trabajo local de lugares en la industria. Esta noción es errónea pues los trabajadores mexicanos, en especial pero no únicamente los ilegales, generalmente son requeridos para trabajos que no harían los locales, desde albañilería, zapatería, trabajo ornamental en metal, hasta trabajos en locales de comida rápida. Por lo general compiten entre ellos. Además es necesario decir que no irían si no los llamaran, la demanda de mano de obra mexicana es creciente, sobretodo por que los empresarios los consideran trabajadores de primera línea, pues son obedientes, no se quejan y trabajan por casi nada, en caso de que alguna de estas cualidades la perdiera alguno de ellos siempre habrá más para llenar el hueco.¹⁰⁶

En el caso de los estereotipos el más nocivo y que en la actualidad anda en boga en Estados Unidos, no es como podría pensarse Salma Hayek, es el del narcotraficante pues como ya vimos se cree que todos los mexicanos o latinos se dedican al comercio de estupefacientes.¹⁰⁷

Todos estos factores contribuyen a la persecución y discriminación de los trabajadores mexicanos, y desgraciadamente las leyes norteamericanas lo fomentan y el gobierno mexicano no ayuda ofreciendo opciones viables a estos trabajadores.

¹⁰⁵ .- Estas nociones sobre el racismo provienen principalmente de Sagrera Capdevilla Martín, *Los racismos ...* sobretodo entre las páginas 231 a 254, y aun cuando no todas las observaciones de este autor son compartidas por mí, si me parece que es un gran instrumento para conocer y comprender el racismo otra lectura que se recomienda y que también influenció grandemente las líneas sobre este tema es *Common Border uncommon paths, Race, Culture and National Identity in U.S.-Mexican Relations*, editado por Jaime E. Rodríguez O. y Kathryn Vincent en especial el artículo escrito por ellos mismos titulado "Back to the Future: Racism and National Culture in U.S.-Mexican Relations", p.p. 1-14.

¹⁰⁶ .- Para profundizar más en lo que respecta a las opciones de trabajo de los migrantes ilegales mexicanos con algunas observaciones interesantes ver Cornelius, *Op. Cit.*, p.p.3-8.

¹⁰⁷ .- No profundizaré más en este tema pues el narcotráfico tiene un apartado especial en este mismo trabajo.

La pregunta ahora es ¿qué tipo de trabajos son los que tienen estos trabajadores?, la respuesta varía de acuerdo a una serie de variables. Primero es importante mencionar que tradicionalmente eran empleados en el campo y aún ahora muchos de ellos lo hacen, pero no son la mayoría. Como ya habíamos adelantado unos párrafos arriba se dedican a labores en diversas empresas principalmente de manufacturas donde los que tienen algún contacto (parientes o conocidos que ya estaban allá) son contratados como “legales” ya que por legislación los patrones deben presentar la documentación de sus empleados aun que en muchos casos ellos mismos venden las falsificaciones.¹⁰⁸

Como ya dijimos los patrones usan los servicios de mano de obra mexicana porque es más barata, leal y se puede reponer rápidamente, pero estas no son las únicas razones de la gran demanda, hay otras circunstancias que acentúan la búsqueda de mexicanos, por ejemplo la falta de interés en la fuerza de trabajo local.

De todas maneras la economía mexicana depende en gran medida de la fuerza de trabajo migrante pues cada vez están mejor posicionados.

3.4. Para finalizar.

Como pudimos ver en estos dos ejemplos Sergio Aragonés plantea una realidad muy cercana en sus historias, y tiene preocupaciones legítimas que se reflejan en sus historias, pero además propone soluciones a estos problemas, por ejemplo en el caso del narcotráfico se da cuenta de que el problema no es la distribución pues como hemos visto no hay forma de para el tráfico mientras existan consumidores todas las medidas “preventivas” que se han tomado solamente lo han encarecido.

En el caso de la migración ilegal plantea que la existencia de oportunidades es lo que puede mantener en sus hogares a estos trabajadores y así se evitarían los abusos, pero

¹⁰⁸ .- En un estudio de campo realizado a finales de la década de 1980 Wayne Cornelius consiguió diversas entrevistas con trabajadores y dejó esto en evidencia, sobretodo porque en casi de encontrar falsificaciones los patrones siempre pueden decir que ellos no se dieron cuenta. Para más información al respecto Cornelius *Op. Cit.*

también analiza que esta condición de explotación es necesaria para el desarrollo de algunos pueblos. Esto nos demuestra que el cómic al ser un producto cultural refleja la cultura que lo engendra.

Conclusiones.

La historieta o cómic cumple diversas funciones dentro de la sociedad actual, por un lado es un medio de comunicación dinámico que además se encuentra en una constante actualización adaptándose a nuevas tecnologías por lo tanto es probable que durará todavía un rato. Por otro lado es un gran negocio que ha funcionado para aumentar las cuentas bancarias de las editoriales y da trabajo a cientos de personas. Además es un excelente medio de manipulación de las masas que han tratado de aprovechar los políticos desde que este medio apareció.

El cómic tiene un número muy grande de géneros y todos pueden ser usados para darnos cierta información de la sociedad.

En el proceso de creación de una historieta intervienen varios actores, quienes de alguna manera le van poniendo su personalidad a la historia, tanto lo consciente como lo inconsciente. De esta forma es como la historieta se conforma como un producto de una sociedad determinada y solamente en ese contexto puede ser entendida, por lo tanto se puede usar como una fuente para entender ciertos factores de ciertas sociedades.

De esta manera la situación personal vivida por el autor de historietas Sergio Aragonés permitió una forma única de crear historietas, de esta forma él es un caso atípico dentro de un universo de trabajadores que se dedican a la creación cómics. Si a esto aunamos la extraordinaria colaboración que mantiene con Mark Evanier podremos encontrar que la situación de caso atípico se extiende de manera muy intensa en el personaje llamado Groo.

La historietas aquí analizadas de Groo, demuestran una profunda preocupación por temas que están presentes en la sociedad, y a través de la forma en que se van tratando las temáticas podemos ver la forma de pensar del autor, y este pensamiento sigue siendo una fuente histórica válida.

FUENTES CONSULTADAS.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.

AURRECOECHEA, JUAN MANUEL Y ARMANDO BARTRA, *Puros cuentos III, historia de la historieta en México 1934-1950*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Editorial Grijalbo, 1994.

AURRECOECHEA, JUAN MANUEL, ARMANDO BARTRA, *Puros cuentos, la historia de la historieta en México, 1874-1934*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Museo Nacional de las Culturas Populares, Editorial Grijalbo, 1989.

BARBIERI, DANIELE, *Los lenguajes del cómic*, España, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1993.

CAMACHO MORFÍN, THELMA, *Imágenes de México, las historietas de el buen tono de Juan B. Urrutia, 1909-1912*, México, Instituto Mora, 2003.

CHARTIER, ROGER, *El mundo como representación, historia cultural: entre práctica y representación*, España, Gedisa editorial, 1995.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES LATINOAMERICANAS
Cocaína, Drogas, El Estado y la economía, México, Instituto de Investigaciones culturales latinoamericanas, 1992

DARNTON, R., *La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*. México, F.C.E., 2000.

ECO, UMBERTO, *Apocalípticos e integrados*, España, editorial Lumen, S.A. y Tusquet Editores S.A., 2001.

FABELA, ISIDRO. *La política internacional del presidente Cárdenas*, México, Editorial JUS, 1975.

FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA.

GONZÁLEZ, LUIS, *1934-1940, Los días del presidente Cárdenas*, "Historia de la revolución mexicana", tomo 15, México, El Colegio de México, 1981.

GUADALUPE GONZÁLEZ, MARTA TIENDA, *Retos de la relaciones entre Estados Unidos y México*, México, F.C.E., 1989.

GUADALUPE GONZÁLEZ, MARTA TIENDA, *The Drug Connection in US-Mexican Relations*, Estados Unidos, San Diego, University of California Center for the US-Mexican studies, 1989.

JAIME E. RODRIGUEZ, KATHRYN VINCENT, *Common border, uncommon paths: Race, culture, and national identity in US-Mexican relations*, Estados Unidos, Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, 1997.

MALAGÓN, JAVIER, JOSÉ DE LA COLINA, OTROS, *El exilio español en México, 1939-1982*, México, Fondo de Cultura Económica y Salvat Editores Mexicana, S.A., 1982.

NARANJO, ROGELIO, *los presidentes en su tinta*, México, Proceso comunicación e información, 1998.

NOVO, SALVADOR: *La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas*, México, Empresas Editoriales, 1957.

PEÑA LOPEZ, ANA ALICIA, *La migración internacional de la fuerza de trabajo (1950-1990) una descripción crítica*, México, UNAM, Instituto de investigaciones económicas, Cambio XXI, 1995.

RICARDO ANZALDUA, WAYNE A. CORNELIUS, *The report of the U.S. select commission on immigration and refugee policy: A critical analysis*, Estados Unidos, La Jolla California, San Diego: Center for US-Mexican studies , 1983.

SAGRERA CAPDEVILLA, MARTIN, *Los racismos en la Américas: Una interpretación histórica*, España, Madrid, Iepala, 1998.

W. FAGEN, PATRICIA. *Transterrados y ciudadanos; Los republicanos españoles en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1975.

WAYNE A. CORNELIUS, JORGE A. BUSTAMANTE, *Mexican migration to the United States: origins, consequences, and policy options*, Estados Unidos, San Diego: University of California, Center for US-Mexican studies, 1989.

WAYNE A. CORNELIUS, RICARDO ANZALDUA MONTOYA, *America's new immigration law: Origins, rationales, and potential consequences*, Estados Unidos, La Jolla, California, University of California, center for US-Mexican studies, 1983.

FUENTES ELECTRÓNICAS. (páginas Web)

<http://www.wolfstad.com/dcw/country.asp?countryid=61>, una página sobre las publicaciones de Disney.

<http://www.geocities.com/mafaldaenlinea/>, una página de Mafalda.

<http://www.kingfeatures.com/features/comics/phantom/about.htm>, la página oficial de The Phantom.

<http://www.kingfeatures.com/features/comics/fgordon/about.htm>, la página oficial de Flash Gordon.

<http://www.kingfeatures.com/features/comics/mandrake/about.htm>, la página oficial de Mandrake.

http://www.tarzan.org/history_of_tarzan_part1.html, página oficial de Tarzán.

<http://www.kingfeatures.com/features/comics/rmorgan/about.htm>, la página oficial de Rex Morgan M.D.

<http://www.geocities.com/Area51/6760/comics/batman.html>, una página de cómics.

<http://www.geocities.com/Area51/6760/comics/arana.html>, una página de cómics.

<http://www.smurf.com/homepage.html>, la página oficial de los Pitufos.

<http://www.raggedyland.com/patty.htm>, una página de los Raggedy.

<http://www.cloudnet.com/~bobpfef/LULU.HTM>, una página de Little Lulu.

http://www.maboysen.com/images/Catch%20me_lg.jpg

<http://www.ucomics.com/calvinandhobbes/> la página oficial de Calvin & Hobbes.

<http://www.angelfire.com/az/monjeloco/30s.html> .

FUENTES HEMEROGRÁFICAS.

The death of Superman, DC Comics, 1993.

BRIBIESCA AZUARA, GUADALUPE, SANDOVAL PÉREZ, HORACIO Y PALOMARES GONZÁLEZ, ALEJANDRO. *2 de julio, El cambio en México ya nadie lo para!!!*, México, 2002, ¡Ka-Boom! Estudio, México Gobierno de la República.

MUÑOZ, DANIEL Y VALENCIA BURGOS, SIXTO, *Fox del pueblo*. Partido Acción Nacional, México, Mayo 2000.

MILLER FRANK; JANSON , KLAUS; VARLEY, LYNN, *Batman, The dark knight returns*, DC comics incorporated, Estados Unidos, 1986.

MILLER FRANK; JANSON , KLAUS; VARLEY, LYNN, *Batman presenta: El regreso del caballero nocturno, Edición de Décimo aniversario*, 2 tomos, Grupo Editorial VID, S.A. de C.V. , México, 1997.

Sin City: Una dama por la que mataría, Tomo I, México, Grupo Editorial VID, S.A. de C.V., 2000

El Hombre Araña: Spiderman, año 2 no. 52, febrero 4 2001, México, Grupo Editorial VID, S.A. de C.V., 2001.

ARAGONÉS, SERGIO, EVANIER, MARK, *Sergio Aragonés, Groo, The most intelligent man in the world*, Dark Horse comics inc., 1998, Canada.

ARAGONÉS, SERGIO, *Sergio Aragonés presenta*, nos. 2 al 5, Grupo Editorial VID, S.A. de C. V., México, 2000.

ARAGONÉS, SERGIO, *Sergio Aragonés Groo*, No. 7, Image Comics Inc., Canadá, 1995.

ANEXO

TRANSTERRADOS	DISCIPLINAS
José Luis de la Loma y de Oteyza	Agrónomo
Pedro Bosch Gimpera	Arqueólogo
Pedro Carrasco	Astrónomo
Rafael De Buen	Ciencias biológicas
Ignacio Bolívar	Científico
Adolfo Salazar	Crítico musical
Juan de la Encina	Crítico del arte
Benjamín Jarnés	Crítico literario
Luis Nicolau D'Olwer	Diplomático e historiador
Agustín Millares Carlo	Ensayista
José Gaos	Filósofo
Joaquín Álvarez Pastor	Filósofo
Gonzalo R. Labora	Filósofo
Eugenio Imaz	Filósofo
Agustín Mateos	Filósofo
Luis Recasens Fiches	Filósofo
Eduardo Nicol	Filósofo
Jaime Serra Hunter	Filósofo
Juan Roura-Parella	Filósofo
Ramón Iglesia	Historiador
Wenceslao Roces	Historiador
Rafael Altamira	Historiador
Constancio Bernaldo de Quiroz	Jurista y sociólogo
Manuel Pedroso	Abogado
Mariano Ruiz Funes	Abogado
Isaac Costero	Médico

Francisco Pascual del Roncal	Médico
Augusto Pi Sunyer	Médico
Jacinto Segovia	Médico
Ernesto Halfter	Músico
Rodolfo Halfter	Músico
Jesús Bal y Gay	Musicólogo
Otto Mayer Serra	Musicólogo
Odón De Buen	Oceanógrafo
Manuel Márquez	Oftalmólogo
Roberto Castrovido y Sanz	Periodista
José Moreno Villa	Pintor y poeta
León Felipe Camino	Poeta
Luis Cernuda	Poeta
Enrique Díez Canedo	Poeta e historiador de la literatura
José Bergamín	Poeta y periodista
Juan José Domenchina	Poeta y periodista
Álvaro de Albornoz	Político
José Giral	Químico
José Medina Echavarría	Sociólogo
José María Gallegos Rocafull	Teólogo

Este listado aparece de una manera menos sintética en: González, Luis, *1934-1940, Los días del presidente Cárdenas*, "Historia de la revolución mexicana", tomo 15, México, El Colegio de México, 1981, p.p.330-331. Para mas información de los intelectuales españoles favor de consultar: Malagón, Javier, "Los historiadores y la historia del exilio" en *El exilio español de 1939*, Taurus, Madrid, 1978, véase también W. Fagen, Patricia. *Transterrados y ciudadanos; Los republicanos españoles en México*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, además es útil, *El exilio español en México, 1939-1982*, Fondo de Cultura Económica y Salvat Editores Mexicana, S.A., México, 1982.

ÍNDICE

Contenido.	Página.
INTRODUCCIÓN	1
Justificación	3
CAPÍTULO I.	7
De caricaturas e historietas	7
Caricatura	7
Características de la caricatura	11
La historieta	12
Comic strip (tira cómica)	13
Comic Books	17
Graphic Novel (novela gráfica)	18
Los géneros de la historieta.	19
Infantil.	20
Género Rosa.	23
Superhéroes.	24
Aventuras.	26
Terror.	30
Género negro	31
Erótico.	32
Comedia.	33
¿¿Arte, medio de comunicación, negocio multimillonario?? Las facetas de la historieta.	33
¿Ser o no ser? ¿Historieta y arte?	33
Hablando de historietas, ¿Nos hablan? La historieta como medio de comunicación.	34
Si Rico Mcpato viviera ¿publicaría cómics? O la historieta como negocio.	41
¿Si quisiera hacer un cómic, qué herramientas usaría? Las características creativas de la historieta (sus elementos)	42
Onomatopeyas.	42
Caricatura.	42

Secuencia.	43
Los oficios del monero	43
El escritor.	43
El dibujante.	44
El entintador.	44
El colorista.	44
CAPÍTULO II.	45
Sergio Aragonés.	45
Antecedentes de Sergio Aragonés.	45
Una nueva cultura	49
Otros oficios, nuevas perspectivas, pero la cultura se sigue enriqueciendo.	51
CAPÍTULO III.	60
Análisis de algunas de las obras de Sergio Aragonés.	60
Sobre Groo y el contenido de algunas de sus historias.	61
The most intelligent man in the world o el hombre más inteligente del mundo.	63
El narcotráfico.	83
The plight of the drazils.	87
La migración de México a Estados Unidos.	110
Para finalizar.	113
CONCLUSIONES.	115
Fuentes consultadas	116
Fuentes bibliográficas.	117
Fuentes electrónicas. (páginas Web)	118
Fuentes hemerográficas.	118
Anexo	121
Índice	123