

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“REALIZACIÓN DE HISTORIETAS DE LITERATURA MEXICANA,
COMO MEDIO DE APROXIMACIÓN A LA LECTURA JUVENIL”

TESIS

QUE PARA OBTENER SU TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

PRESENTA:

SALVADOR HERAS MUÑOZ

DIRECTOR DE TESIS:

LICENCIADO CLAUDIO RUIZ VELASCO RIVERA MELO

MÉXICO, D.F., 2009

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“REALIZACIÓN DE HISTORIETAS DE LITERATURA MEXICANA,
COMO MEDIO DE APROXIMACIÓN A LA LECTURA JUVENIL.”

Tesis

Que para obtener su título de:

Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta:

Salvador Heras Muñoz

Director de tesis:

Licenciado Claudio Ruiz Velasco Rivera Melo

México, D.F., 2009

*A la UNAM, a la ENAP y a sus maestros por darme
tanto, a aquellos amigos que han creído en mí;
pero sobretodo, a María del Carmen, a Salvador,
David, que siempre han estado ahí para apoyarme
y a Rox que siempre estará.*

ÍNDICE

I. MÉXICO DE LECTORES

1.1 México en el mundo. Estadísticas	05
1.2 La Literatura en el Sistema Educativo Mexicano	07
1.3 Hábito de lectura en los jóvenes	12
1.4 Libros vs medios electrónicos	17
1.5 Otras vías de solución en México	19

II. LA HISTORIETA

2.1 Historieta mexicana, antecedentes y realidades	21
a) Entrevista Ing. David Sánchez Navarro	24
b) Entrevista Ricardo Peláez	28
c) Entrevista Bef	34
d) Entrevista Augusto Mora	38
2.2 Presentación del Proyecto	41

III. EL TEXTO LITERARIO O ARGUMENTO

3.1 Los autores	43
3.2 Las obras	45
3.3 Delimitación del texto, el argumento de las historietas	48

IV. PROCESO DE DISEÑO

4.1 Investigación referencial	52
4.2 Bocetaje	56
4.3 Formato	62
4.4 Dibujo final y color	63

V. RESULTADOS

5.1 Hasta no verte Jesús mío	66
5.2 Las batallas en el desierto	79
5.3 La panza del tepozteco	90

VI. CONCLUSIONES

105

VII. BIBLIOGRAFÍA

106

I. MÉXICO DE LECTORES

1.1 MÉXICO EN EL MUNDO. ESTADÍSTICAS

Para iniciar este proyecto, resultaba necesario crearnos una conciencia del nivel de gravedad que tiene el problema que nos atañe; mucho se dice que en México la gente no lee; en general es un hecho conocido por todos, cualquier mexicano consciente en cualquier punto de nuestro territorio nacional podrá aseverar esto; sin embargo, esta idea se queda en eso, en los rumores, en lo que se cuenta y en lo que se da por hecho. Así que antes de empezar con la producción de la propuesta gráfica era un deber el dar a conocer un contexto claro de la situación real de la lectura en nuestros jóvenes.

El objetivo es conocer el nivel de calidad lectora que tiene el alumnado mexicano en comparación con los jóvenes de otros países. Acudimos entonces a la prueba internacional que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)¹, el PISA (*Programme for International Student*) en su edición del año 2000. esta es una evaluación que mide qué tan bien preparados se encuentran los jóvenes (que rondan los 15 años) para enfrentarse a las realidades actuales.

Uno de los puntos a evaluar es la habilidad lectora, comprendiéndola como: “la habilidad de entender, usar y reflexionar ante textos escritos para alcanzar metas, desarrollar el conocimiento [...] para participar de manera efectiva en la sociedad”². Los reactivos de esta prueba, en general, buscan explorar varios aspectos en los estudiantes; la formación de textos en prosa (narrativa, divulgación y argumentación) y de diagramas, listas, formas, gráficas; la comprensión, interpretación, redacción de textos nuevos basados en la lectura sobre su entorno y su conocimiento del mundo, evaluación y discusión de su punto de vista sobre un tema; reconocimiento de la función y la finalidad de los textos.

¹ La OECD es una agrupación de 30 países miembros comprometidos al gobierno democrático y con la economía del mercado a nivel mundial. Fundada en 1961, mantiene relaciones activas con otros 70 países, ONG's y asociaciones civiles, con un alcance mundial. Sus publicaciones y estadísticas cubren problemas sociales, relacionados con la macroeconomía, el comercio, la educación, desarrollo, ciencia y tecnología. www.oecd.org.

² *Conocimientos y aptitudes para la vida. Resultados del PISA 2000* OCDE-Editorial Santillana. México, 2002.

Finalmente, los resultados se analizan y de acuerdo con el número de aciertos, los alumnos se dividen en cinco niveles, que implican qué tipos de tareas pueden realizar los éstos:

Nivel 5- Los estudiantes pueden completar tareas sofisticadas con capacidades que son vitales en economía, basada en conocimientos específicos. Manejan información en textos difíciles, poco familiares, comprensión detallada, capacidad para discriminar información poco útil, para hacer evaluaciones críticas y formular hipótesis.

Nivel 4- Los estudiantes de este nivel son capaces de realizar tareas difíciles. Localizar información determinada, construir significados para lenguaje inusual y hacer juicios críticos sobre un texto.

Nivel 3- Capacidad de cumplir con tareas de complejidad moderada, como localizar múltiples piezas de información, enlazar diferentes partes del texto y relacionarlo con la cotidianidad.

Nivel 2- Capacidades básicas, localizar información directa, realizar inferencias sencillas de distintos tipos, determinar lo que significa una parte bien definida de un texto y emplear cierto nivel de conocimientos externos para comprenderla.

Nivel 1- Los estudiantes solo resolvieron los reactivos menos complejos, fueron capaces de ubicar fragmentos de información, identificar el tema del texto y establecer una conexión con la cotidianidad.

Los jóvenes con un resultado menor al Nivel 1, presentarán dificultades em-

pleando la lectura para ampliar los conocimientos y destrezas en otras áreas.

Mencionaremos los países, miembros de la OECD participantes de esta evaluación; en orden, del mejor al peor ubicado según los resultados obtenidos: Finlandia, Corea, Canadá, Japón, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Austria, Islandia, Noruega, Francia, Estados Unidos, Dinamarca, Suiza, España, República Checa, Italia, Alemania, Polonia, Hungría, Grecia, Portugal, Luxemburgo y México. Participaron, además, otros cuatro países que no son miembros de la OECD: Liechtenstein, Federación Rusa, Letonia y Brasil.

Efectivamente, México se ubicó en el último lugar de los países miembros y en general, sumando a los no-miembros, superó tan solo a Brasil; donde apenas 10% de los estudiantes alcanzaron un porcentaje por encima de la media de la OECD. En la siguiente tabla encontraremos los porcentajes de México en cada uno de los cinco niveles, en comparación con la nación mejor posicionada, Finlandia; y la que se encuentra en el fondo de la tabla, Brasil:

PORCENTAJES DE RESULTADOS POR NIVEL DE HABILIDAD LECTORA.³

Nivel	Finlandia %	México %	Brasil %
5	18	1	1
4	32	6	3
3	29	19	13
2	14	30	28
1	5	28	33
Menor al Nivel 1	2	16	23

Encontramos entonces en esta muestra que, para el año 2000, la habilidad lectora de los adolescentes mexicanos oscilaba entre el nivel 1 y el 2. Y entonces podría entrar el análisis político, qué es lo que se ha hecho en este último sexenio, bajo la presidencia de Vicente Fox. Pues, basándonos en esta misma prueba, pero en los números obtenidos en el año 2003, los resultados no son favorables como podemos observar:

COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN MÉXICO POR AÑO

Nivel	2000	2003
5	1	0.5
4	6	4
3	19	16
2	30	27.5
1	28	27
Menor al Nivel 1	16	25

³ Porcentajes redondeados, fuente op. cit.

Esto quiere decir en números reales, que apenas cinco de cada millar de estudiantes alcanzaron el nivel más alto en la evaluación. Lo cual resulta alarmante, cómo pretender competir con la actualidad de los Estados Unidos, ya no digamos los países europeos, con estos números, considerando lo que puedan conseguir estas generaciones a futuro, cuando les corresponda tomar decisiones, dirigir los destinos de nuestra nación.

Ahí está entonces, un esbozo del problema en México de los niveles de lectura en comparación con el resto del mundo. En estas evaluaciones, los países de América Latina no están considerados (a excepción de Brasil, claro está y de Uruguay en el 2003)⁴ sin embargo, esta parte de países omitidos no parecen ser el modelo a perseguir, lo que sí representa mirar hacia Europa y la parte más desarrollada de Asia. Habría que analizar las situaciones de desarrollo de estos países que presentaron los mejores resultados, países con una cultura distinta, progresistas y cuyas economías se mantienen mejor estabilizadas, con una producción de investigación, ciencia y tecnología constante.

Estos datos nos dan un panorama de lo que será el futuro, incluso habría que dar un seguimiento de los nuevos resultados que se vayan dando en sucesivas aplicaciones del PISA. Por lo pronto me gustaría dar un giro, fijándonos en lo que a resultados académicos se refiere; hacer una relación más estrecha en cuanto a los hábitos de lectura (más allá de la calidad y capacidad de respuesta del adolescente ante el texto) y las consecuencias académicas.

Tomaremos en consideración ahora, la Evaluación que hizo el CENEVAL⁵ hace

⁴ En esta evaluación Uruguay alcanzó mejores resultados que México, superando el 5% de estudiantes en el Nivel 5, 11% en el Nivel 2, 20% en el Nivel 3, 24% en el 2 y 20% tanto en el Nivel 1, como en aquellos que no alcanzaron el primer nivel.

⁵ Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. Organización fundada en 1994, cuya función radica en hacer evaluaciones generales, tanto de ingreso a la educación media superior y superior como para egreso de licenciatura y otros especiales,

unos años, el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) 2004. En esta evaluación, además de los reactivos propios de las materias de estudio del nivel secundaria, se hace una serie de preguntas sobre los hábitos del estudiante, entre ellos, el hábito de lectura.

De este rubro, se hacen algunas preguntas específicas. La primera de ellas es, a la semana, ¿cuántas horas de tu tiempo libre dedicas a la lectura, sin tomar en cuenta las que dedicas a tus libros de texto? Se hace entonces una relación de lo que responde el alumno y el número de aciertos que obtuvo en su examen académico. El resultado que expone este Examen es que aproximadamente 25% de los alumnos dicen dedicar una hora a la semana a la lectura, obteniendo 59 aciertos en su examen, considerando que éste tiene poco más de 80 reactivos. Mientras que, aquellos que dicen dedicar más de diez horas a la lectura extraescolar (aproximadamente 2% de la población escolar examinada), obtuvieron 72 aciertos. Esto implica que aquellos alumnos que dedican más tiempo a la lectura recreativa consiguen mejores resultados en el Examen.

La segunda pregunta es ¿cuántos libros completos has leído en los últimos doce meses, sin tomar en cuenta tus libros de texto? Las respuestas mantuvieron la misma tendencia, mientras más libros leyeron, mejores resultados obtuvieron. Esto es, menos del 10% que no leyeron un solo libro completo, obtuvo 56 aciertos; en contraparte, aquellos que dijeron leer más de diez títulos en el año, que representan 2% de los estudiantes, obtuvieron 71 aciertos. El mayor porcentaje lo encontramos en aquellos que presumieron haber leído dos libros, apenas encima del 20%.

Faltaría ver de este grupo, así como de los que aseguraron haber leído un libro, cuántos de ellos contestaron esto por no quedar mal; es decir, que no marcaron el cero como respuesta por no quedar como “burros”. Y lo menciono porque el promedio de aciertos entre los que pusieron cero

libros por respuesta con los que mencionaron dos, es de apenas 4 aciertos. Incluso, dentro del escaso 2% que supuestamente leen más de 10 libros en un año, cuántos le exageraron en su cuenta; a mi parecer, estos estudiantes debieron estar mucho más cercanos al máximo de aciertos en su examen.

Aún así la tendencia es clara, marcada diferencia encontramos entre los que no leen nada a los que llegan a leer arriba de 5 libros por año, de más de 10 aciertos. Nos sirve como indicador de los resultados que trae la lectura para el adolescente; casi podríamos decir que por inercia de la lectura, el estudiante obtendrá buenas calificaciones o por lo menos mejores resultados y una mayor cantidad de conocimientos.

Interesante resulta este último dato que se agrega en otra de las preguntas sobre la lectura. “Más del 30% de los sustentantes prefieren leer novela y poesía y los más altos puntajes (67 aciertos) son obtenidos por quienes optan por libros de ciencia y tecnología.”⁶

1.2 LA LITERATURA EN EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

Podemos reconocer ahora más claramente la situación que vive nuestra juventud en relación con las habilidades lectoras y un claro ejemplo de cómo afecta este problema el rendimiento del estudiante. Ahora corresponde explorar más, adentrarnos hacia lo que antecede al problema; poco a poco iremos tocando algunos aspectos para intentar explicarnos por qué los jóvenes no desarrollan este gusto y este hábito de la lectura.

Por ahora hemos de voltear la mirada hacia los fundamentos educacionales. El niño debe crecer teniendo esa afición a la lectura; no se forma de un día para otro, requiere de práctica y dedicación y que debería ubicársele como una actividad cotidiana, como lo puede ser tomar un baño o ir al cine.

Sabemos que gran parte de la formación humana (más allá de la educación académica) se la debemos a “lo que nos enseñan en la escuela”.

Sentimos la necesidad de echar un ojo a lo que la formación académica nos enseña como literatura, si en verdad nos enseñan a leer. Porque no basta con la instrucción mecánica de saber distinguir signos y traducirlos en fonemas. La lectura y su desarrollo debe estar siempre sustentado en textos que impriman una enseñanza más allá de lo didáctico. Así lo menciona la autora Patricia Ratto:

⁶ Evaluación de la educación en México. Indicadores del EXANI-I. Felipe Tirado Segura (coordinador). Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. México, 2004. p. 505.

para distintas instituciones educativas en todo el país.

“Por eso, en todos los niveles hay que ofrecer textos de calidad, textos que planteen desafíos, textos que se dejen elegir, explorar, releer; textos [...] para informarse, para seguir instrucciones, para estudiar. [...] si la propuesta es literaria, esto implica sortear obstáculos (del vocabulario, de las épocas, de los contextos, de los procedimientos, de los géneros...) para transformar el texto y que éste alimente y transforme al lector.”⁷

En este sentido, la formación lectora debe estar implícita desde la educación primaria. En el instante en que empezamos a leer, deberíamos estar leyendo textos con las características mencionadas. Pero en lo que nos atañe con este proyecto, revisaremos lo que las instituciones que rigen el sistema educativo de nuestro país dictan como norma para los programas de estudio a nivel secundaria y bachillerato.

La Secretaría de Educación Pública dictó algunas reformas a nivel secundaria durante el sexenio *foxista*, a través del secretario Reyes Tamez Guerra. En la introducción general que presenta dicho documento habla de un propósito primordial:

Hacer de los alumnos egresados del nivel básico, seres analíticos, que pueden recibir información de diferentes medios y procesarla de manera autónoma. Incluso, se adhiere a estos cambios una materia llamada Aprender a aprender, que los orienta en las técnicas de estudio y demás tópicos que lo ayudarán a formarse como ser reflexivo y analítico.

La literatura se plantea de manera que los alumnos lean y entiendan analíticamente la información que reciben. Pero no solo eso, sino también que tengan la capacidad de crear textos propios, se habla incluso de escribir poemas desde el primer año de secundaria y hasta crear una obra de teatro corta para ser representada; así como hacer seguimientos graduales, de subgéneros literarios, de temáticas en diferentes movimientos literarios y hasta el seguimiento de todo un periodo histórico-literario o movimiento poético.

Esto resulta demasiado pretencioso. Si bien se agradece la intención, no me parece que esta Reforma haya sido planeada de manera completa. Para lograr los resultados que se ponen como objetivos, es necesario hacer toda una reforma educacional; pero no solo al nivel secundaria, sino incluyendo también los contenidos de la educación primaria. Se exige demasiado de los alumnos de secundaria pensando en lo que deberían manejar ya como conocimientos previos desde que terminan el sexto grado. Esto lo planteamos pensando en que hay estudiantes cuyo nivel de ortografía, por ejemplo, no cubre con el nivel necesario para escribir una obra dramática.

Sin embargo, el mejor juicio lo dará el tiempo y las evaluaciones que se hagan a futuro como las que mencionamos en el primer subtema. Los resultados hablarán y seguirán brotando nuevos puntos débiles que mejorar, porque si bien el promover la Reforma educativa es un primer paso, no será la solución total de todo este problema.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR GRADO⁸

1 ^o	2 ^o	3 ^o
<ul style="list-style-type: none"> • Compartir poemas de la lírica tradicional. • Hacer el seguimiento de un subgénero narrativo: cuento de terror, de ciencia ficción, policíaco o algún otro. • Investigar sobre relatos míticos y leyendas de distintos pueblos. • Escribir poemas tomando como referente los movimientos de vanguardia del siglo XX. • Leer obras dramáticas contemporáneas breves. • Escribir una obra corta para ser representada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reseñar una novela. • Hacer el seguimiento de una temática en textos literarios. • Leer cuentos de la narrativa latinoamericana de los siglos XIX y XX. • Escribir cuentos. • Escribir un guión de teatro a partir de un texto narrativo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y prologar antologías. • Hacer el seguimiento de un periodo o movimiento poético. • Leer una obra del español medieval o del español renacentista. • Escribir su autobiografía. • Leer en atril una obra de teatro del Siglo de Oro.

Ahora bien, existe una alternativa para la educación secundaria; que si bien está fundamentada para cumplir con los requisitos que impone la Secretaría de Educación Pública mantiene una identidad, una metodología, objetivos propios. Nos referimos al Sistema de Iniciación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se imparte en el Plantel No. 2 “Erasmus Castellanos Quinto” de la Escuela Nacional Preparatoria.

7 RATTO, Paricia (et. al). *El hábito lector; goce estético y comprensión del mundo*. Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 2003, pp. 74-75.

8 Fragmento. MANTECA AGUIRRE, Esteban. *Reforma de la Educación Secundaria. Fundamentación Curricular. Español*. Secretaría de Educación Pública. México, 2006 p. 21

De inicio, este sistema se presenta con la finalidad de formar a los estudiantes en vías de prepararlos al bachillerato, y por ende, a la educación universitaria. Los alumnos de este sistema tienen pase automático al bachillerato en la misma Preparatoria 2, lo que les da puerta abierta a las licenciaturas que ofrece la UNAM.

Y es de este modo que los programas de las materias fueron hechos por la escuela o facultad específica de la misma Universidad. En este caso, el programa de la materia de español está planeado por el Colegio de Literatura.

En comparación con el programa de la Reforma de la SEP, este plan de estudios parece ser mucho más gradual y, en apariencia, de un nivel menos avanzado. Habrá que aclarar, que este sistema UNAM, está adaptado a cubrir el plan de estudios anterior al de la Reforma 2006.

”[...] en cada unidad se manejan cuatro ejes: expresión oral, expresión escrita, reflexión sobre la lengua y recreación literaria. Cada uno de estos ejes tiene una estructuración horizontal que permite una gradación de los aspectos más sencillos a una mayor complejidad.”⁹

Por dar un ejemplo, mientras en el primer año de secundaria SEP, se habla de escribir poemas de acuerdo a las vanguardias del siglo XX, los alumnos en este plan UNAM estudian las características de la poesía, haciendo lecturas y recitales.

Reyes Tamés Guerra, Secretario de Educación Pública durante el gobierno de Vicente Fox.

⁹ Programa de Estudios de la Asignatura de Español I. Universidad Nacional Autónoma de México - Escuela Nacional Preparatoria. Iniciación Universitaria.

ACTIVIDADES SOBRE LITERATURA DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA POR GRADO

PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
<ul style="list-style-type: none"> • Lectura de distintos tipos de textos breves. • Lectura y análisis de cuentos breves mexicanos e hispanoamericanos. • Redacción de cuentos. • El libro y la biblioteca. • El cuento. Elementos principales. Lectura de cuentos. • Redacción de un cuento. • Lectura de leyendas y mitos prehispánicos y coloniales. • Descripción y narración. Diferencias. Puntuación. • Lectura de poemas de autores mexicanos e hispanoamericanos contemporáneos. • Características de la poesía. Lectura y recitación de poemas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lectura de leyendas y mitos. • Los artículos de divulgación. Objetivos y características. Los diccionarios especializados. • Lectura de obras dramáticas. Características estructurales y formales. • Lectura de textos narrativos y poéticos contemporáneos. • Redacción de relatos. 	<ul style="list-style-type: none"> • La literatura épica y lírica medieval en España. • Lectura de fragmentos del <i>Poema del Cid</i>. • La lírica náhuatl y su marco histórico. • Lectura y declamación de poemas de Nezahualcóyotl. • La literatura barroca mexicana y su marco histórico. • Lectura y análisis de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. • Redacción de comentarios literarios. • Organización de un seminario sobre temas literarios. • Valores literarios y humanos de la literatura renacentista española: <i>El Quijote</i> y el teatro de los Siglos de Oro. • Redacción de un relato o de un poema utilizando metáforas. • Redacción del informe de lectura. • Textos argumentativos y literarios.

Podemos ver un avance gradual más paulatino, tomando en cuenta el salto de primaria a secundaria, donde todavía en el primer grado se explican muchos conceptos nuevos sobre literatura, explicándolos a la par de un estudio lingüístico más completo, considerando también, la ortografía, la gramática, etcétera. Y conforme avanza el nivel se hace más complejo.

Habrá que distinguir también, que en el programa SEP, no se hace referencia a algún texto específico, como sí lo vemos en el tercer grado del sistema universitario. Lo entiendo como una libertad (y una responsabilidad) que otorga cada institución a su plantel docente de elegir el material que considere adecuado para cumplir el objetivo de la clase. El programa de Iniciación Universitaria lo plantea así: “Se debe destacar la importancia de la lectura recreativa y analítica en cada unidad. El profesor señalará las consideraciones pertinentes para promover el gusto por este aspecto tan importante en la formación integral de un futuro bachiller.”¹⁰

¹⁰ Op. cit.

De manera que, en este plan de estudios, se señalan estos títulos en el tercer grado porque son imprescindibles para el logro de los objetivos de la materia. Objetivos que no son muy diferentes, a final de cuentas, con la ideología que maneja el Plan SEP con su Reforma, en cuanto al fomento de la capacidad analítica y crítica. En el aspecto de formación lectora, se manejan los siguientes objetivos a lograr tras la conclusión del tercer grado de secundaria:

- Que el alumno lea eficazmente y comprenda textos de diferente tipo, al aplicar estrategias de lectura.
- Que el educando incremente sus lecturas para disfrute personal, para ampliar su cultura y para lograr el mejoramiento lingüístico a través de ellas.
- Que al analizar sus lecturas literarias, aprenda a reflexionar y a expresar juicios críticos.

Creo que es en este lapso, en relación con la edad del estudiante, donde la formación lectora se encuentra con su punto crítico, quizá decisivo, porque inicia un momento donde todos los aspectos educacionales se reafirman o se olvidan. Creo que con el paso hacia el nivel bachillerato se adquieren ciertas libertades y se pone a prueba la responsabilidad del adolescente que empieza a tomar decisiones. Y una de ellas será lo que prefiera hacer con su tiempo, a destinarlo y emplearlo al modo que más le place. Ya estará para este momento, en su criterio el decidir tomar unos minutos de su tiempo para tomar un libro o dedicarlo a otra cosa.

Quizás cabría hacer una reflexión del por qué, entonces, no se destina el público de este proyecto únicamente a los jóvenes estudiantes de secundaria, de manera que se termine de afianzar bien esta inclinación por la lectura. Sin embargo, optamos por incluir a los bachilleres. Y esto es porque, precisamente, en ese despertar de responsabilidades, toma de decisiones y demás cambios que se dan en camino hacia un grado mayor de madurez, aún se adquieren algunos hábitos nuevos; el muchacho reconsidera todos los aspectos que se le muestran, para bien y para mal, como puede ser tanto la dedicación más en forma hacia un deporte o una orientación profesional, como lo es también la elección de consumir o no algún estupefaciente o iniciar alguna adicción.

Sería motivo de otro estudio mucho más específico analizar el papel que tiene la figura del maestro como parte de la formación del adolescente que cursa la educación media superior. Aunque podemos aseverar que realmente tiene especial efecto el cómo lleve su materia un docente en relación con la respuesta del estudiante.

Siguiendo con la dinámica de comparación entre la Secretaría de Educación y Nuestra Máxima Casa de Estudios, consideraremos ahora lo que incluyen de literatura las opciones a nivel bachillerato de ambas instituciones; la SEP, por un lado, con el Colegio de Bachilleres y la UNAM, con la Escuela Nacional Preparatoria y con el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

A decir verdad, con el Colegio de Bachilleres no puedo detenerme demasiado, ya que en su misma filosofía, no se observa un interés por la formación cultural. En realidad, dentro de su mapa curricular, la Literatura como tal solo se encuentra como materia en el tercer y cuarto semestres, con un antecedente en el primer año de estudios con el *Taller de Lectura y Redacción*. Más bien, el grueso de las materias y en sí, el objetivo que ofrece para sus alumnos es el de prepararlos, no solo para seguir adelante en su recorrido académico, hacia la educación superior, sino también que salgan preparados para trabajar, por lo que encontramos un enfoque más técnico, enfocado a que el alumno pudiera iniciar su vida laboral concluyendo los tres años que constan de bachillerato.

No existe intención de criticar este sistema, ya es decisión de cada alumno el tomar tal o cual camino. Sin embargo, para efectos de este estudio, el contenido del plan de estudios del Colegio de Bachilleres no ofrece mucho de utilidad.

De esta manera, nos centraremos en lo que la UNAM propone a través de su Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

En el programa de la ENP, el estudio literario se divide en los tres años de estudio con tres materias específicas, impartidas en 4º, 5º y 6º¹¹ año respectivamente: Lengua Española, Literatura Universal y Literatura Mexicana e Iberoamericana.

La materia de Lengua Española:

"[...] estudia la literatura con un sentido formativo, no debe impartirse como historia de la literatura. El texto literario -escogido cuidadosamente- será el pretexto para ejercitar la comprensión de la lectura (lo que se dice, lo que se sugiere y lo que se oculta); para ampliar el léxico; para observar la lengua y sus funciones; para iniciar al educando en la investigación; para practicar la lengua hablada; para contrastar el texto, la época y las ideas

11 Entendiendo 4º, 5º y 6º año, como el primero, segundo y tercero de preparatoria. Se considera la numeración de los grados sumándolos a los tres años de educación secundaria.

con otro tipo de textos o con la realidad del alumno, lo cual lo llevará a redactar, a la autocorrección y a la corrección; para formar en él un espíritu crítico y reflexivo del mundo, que le permita la libertad de pensar y de ser.”¹²

Es decir que, a grandes rasgos, lo que se plantea en esta primera materia es hacer un anclaje natural entre el desarrollo de los estilos en la literatura española a través del tiempo con el empleo del lenguaje y su estudio. Así mismo:

“En el curso de Literatura Universal se pretende que el alumno [...] adquiriera los elementos básicos para descubrir en sus lecturas, sin ajeno auxilio, las disciplinas de la investigación y del análisis; se propicia [...] el desarrollo de actitudes y habilidades que permitan al estudiante adentrarse fundamentalmente en el conocimiento de las obras literarias de la cultura universal, así como el desenvolvimiento de su criterio selectivo ante la lectura y de que su interés se proyecte como permanente, ante la posibilidad de que sea ésta la última ocasión que se le presente de entrar en contacto con autores y obras de las que –especialmente en la juventud– responden a sus interrogantes, lo aproximan a profundos valores, le inspiran fe en la gente y determinación para superar todos los obstáculos; o por lo menos, le proporcionan el siempre factible placer del mundo escrito.”¹³

Aquí se incluyen obras de la antigüedad oriental, la dramática grecolatina, epopeyas homéricas, la Edad Media y su transición al Renacimiento, el Romanticismo... hasta llegar a la literatura contemporánea.

Se hace notar en el planteamiento del programa de estudios de la materia, que ésta se imparte en el 5º año de preparatoria porque se considera que el alumno ya tiene una noción más clara de la Historia Universal, tras haberla estudiado en el 4º año, de manera que se puede hacer una relación directa de la literatura que se está estudiando con el contexto histórico y social que le caracteriza. Con esto se pretende fomentar este análisis espacio temporal de la obra literaria con el momento histórico.

En el caso último de la Literatura Mexicana e Iberoamericana, la materia se presenta con las mismas características y objetivos de propiciar la investigación y la cultura crítica y analítica, capacitando a los jóvenes estudiantes para hacer juicios propios, que se proponen en el estudio de la Literatura Universal, contextualizando ahora, a partir de los conocimientos obtenidos al cursar la materia de Historia de México en el 5º año.

Por último, volteemos a lo que el CCH ofrece en el estudio de la Literatura. En el mapa curricular aparece la literatura en dos materias particulares, en conjunto, se tocan temas literarios a lo largo de todos los semestres. Estas dos materias son: Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental y

12 Programa de Estudios de la Asignatura de Lengua Española. Universidad Nacional Autónoma de México - Escuela Nacional Preparatoria. p. 3.

13 Programa de Estudios de la Asignatura de Literatura Universal. Universidad Nacional Autónoma de México - Escuela Nacional Preparatoria. p. 3.

más específico en Lectura y Análisis de Textos Literarios, que se imparte en los últimos dos semestres.

El Taller de Lectura se imparte en los primeros dos años y se observa desde el punto de vista humanístico; así, se plantea el desarrollo de la habilidad de comunicación escrita con una óptica encaminada al enriquecimiento humano, búsqueda de valores, etc., a primera instancia, para después proseguir al empleo de técnicas y ejercicios de lectura y redacción para el desempeño académico. Se dedica al menos una unidad a la lectura literaria en los primeros tres semestres de este taller, culminando en la primera unidad del cuarto semestre, con un Círculo de Lectores de Textos Literarios, en el cual el alumno:

“Hará culminar el proceso de constituirse como lector autónomo en el Taller, por medio de la lectura de textos literarios y de compartir esta experiencia, para estimar la contribución de estos textos a una vida humana plena y afinar su percepción estética.”¹⁴

Sin embargo; en esta unidad no se presenta una guía de lectura ni tema específico, simplemente el ejercicio de la lectura y su análisis para ser transmitido al resto del grupo en una interacción humana, más que analítica literariamente hablando.

Para la materia de Lectura y Análisis de Textos Literarios:

“[...] se logra una continuidad de las habilidades, los aprendizajes, los conocimientos vistos de manera previa, pero la materia se plantea como un espacio en el cual los estudiantes ingresen a un mundo más vasto y riguroso de su acercamiento a los textos literarios. Un mundo en el cual la lectura y el análisis de literatura sea base de una conciencia crítica y autocrítica fundamental para reafirmar los principios del modelo educativo del CCH en el cual se pretende destacar la formación y la construcción de una cultura básica.”¹⁵

14 *Programas de Estudio del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I al IV.* Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación. Universidad Nacional Autónoma de México - Colegio de Ciencias y Humanidades. p. 96.

15 *Análisis de Textos.* Área de Histórico-Social. Universidad Nacional Autónoma de México - Colegio

Se estudian distintos géneros literarios: cuento, novela, teatro y poesía, dos por semestre, detenida y claramente de manera que el estudiante logre identificar las características de cada uno. No se señala una lista específica de textos que se deban seguir en esta materia y las finalidades son siempre las mismas, encaminando el conocimiento obtenido del análisis de las lecturas al desarrollo humano, la capacidad analítica y de investigación.

Concluiremos este apartado, notando que en sí la Secretaría de Educación Pública, ofrece algo nuevo a nivel secundaria, pero que parece demasiado ambicioso y hasta idealista, considerando que son estudios que vemos tan solo equiparados a lo que se ve de literatura en el nivel bachillerato de la UNAM. Se nota la coordinación y la continuidad entre el Programa de Iniciación Universitaria y la Preparatoria que la Universidad ofrece en sus programas. Cosa que vemos más limitada, tanto en el Colegio de Bachilleres, por su perfil técnico, como en el Colegio de Ciencias y Humanidades, por la preferencia hacia la humanística. En general, la elección de las obras literarias muchas o pocas que se vean en cada institución educativa, queda a elección del docente, por lo que recae en el maestro mucha de la responsabilidad para el goce literario del estudiante.

Insistir, por último, que no es éste un estudio de la calidad educativa de estas instituciones simplemente ver el manejo que se hace en cada una de ellas del estudio Literario, ya que en mucho de esto depende el desarrollo de un hábito de lectura en el adolescente fuera de las aulas.

1.3 HÁBITO DE LECTURA EN LOS JÓVENES

Y *a tomamos en consideración la problemática desde una óptica global, revisando resultados de estudios a nivel internacional; también, vemos más hacia adentro el contexto académico, cómo se plantea en el Sistema Educativo el ejercicio lector para los estudiantes. Nos acercaremos más aún, tomando en cuenta ahora, lo que nos dicen los propios adolescentes, conocimos los números, ahora nos acercaremos a lo que los protagonistas de este estudio nos ofrecen.*

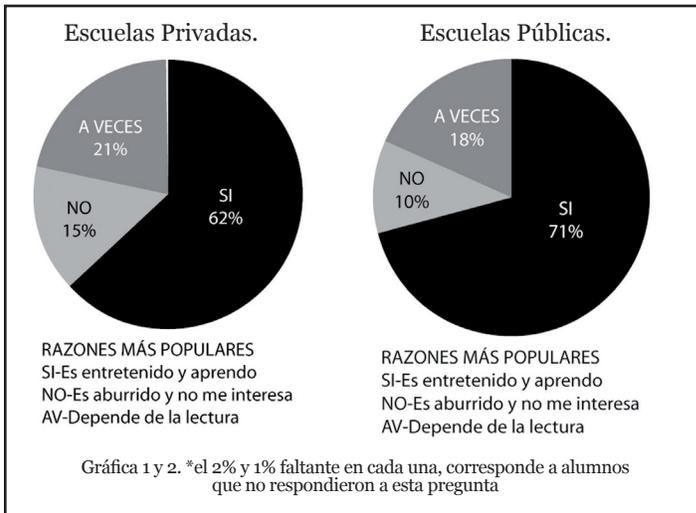
Para hacerlo, decidimos realizar una serie de preguntas que nos plantean algunos puntos con relación al tema, sus hábitos de lectura, si existen tales, y las preferencias que los van formando. Expusimos este cuestionario a ciento veinte alumnos de dos escuelas secundarias privadas distintas, considerando un nivel socioeconómico correspondiente al sector medio-alto y alto; así como a otros ciento veinte alumnos de una misma escuela pública,

sesenta de secundaria y sesenta a nivel preparatoria, considerando con ellos, un nivel socioeconómico que oscila entre el medio-bajo y el bajo.

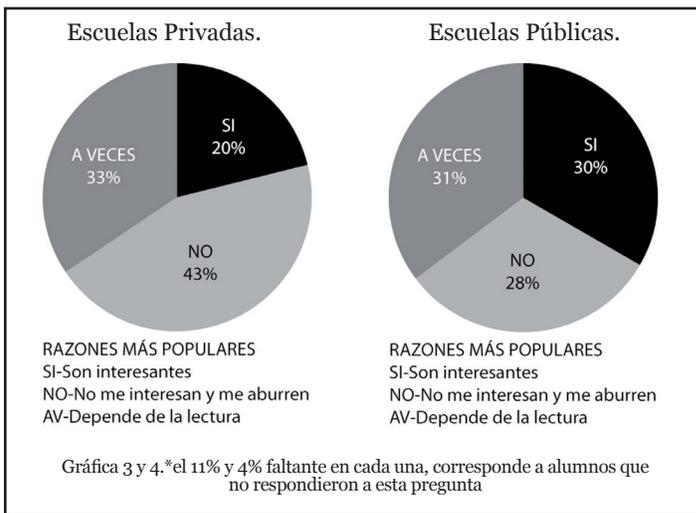
Haremos a continuación una revisión de cada una de las preguntas y el desglose correspondiente a las respuestas obtenidas por ambos sectores, el público y el privado. Habrá que mencionar que el cuestionario se planteó con preguntas abiertas; es decir, no les dábamos cierto número limitado de opciones para contestar (en algunas preguntas únicamente se plantearon algunos ejemplos de respuesta); esto lo hicimos de manera intencional, de modo que pudiéramos conocer una gama más abierta de posibilidades que nos permitieran conocer respuestas más originales y más reales. Esto nos ayudó en mucho para crearnos una conciencia más rica en contenido, de lo que realmente prefieren y piden los adolescentes. Para fines prácticos se englobaron algunas respuestas similares, pero sin dejar de tomar en cuenta la autenticidad de los testimonios de los alumnos, por ello, agregamos un espacio con las respuestas más comunes a los porqués de las preguntas; es decir, las razones más populares.

La primera pregunta se hizo de manera directa. ¿Te gusta leer? ¿Por qué? (gráfica 1 y 2). Obtuvimos, para empezar, una respuesta muy interesante, que va por mucho en contra, aparentemente, de lo que planteamos al inicio de este capítulo. Según estos resultados, a los jóvenes sí les gusta leer. Es considerable la diferencia entre los que abiertamente dicen gustar de la lectura, sumando aquellos que lo consideran, quizá con menos agrado, pero no se niegan a dicha opción y aquellos que confiesan su disgusto por tal hábito.

Sin embargo, esto no resulta una contradicción con lo dicho anteriormente, todo lo contrario, nos da un buen augurio del posible éxito de este proyecto. Y es que realmente los jóvenes no aborrecen la lectura, habría que analizar los motivos que provocan las cifras vistas al principio; pero, de entrada, vemos la aceptación general de esta actividad.

Seguimos ahora con la segunda; ¿Te gustan las lecturas de la escuela (español y literatura)? ¿Por qué? (Gráficas 3 y 4). Esto lo preguntamos pensando en la idea de que tal vez sea la visualización de la lectura como una tarea o una imposición académica lo que predispone a los jóvenes sobre el gusto que tendrá de la lectura que se les asigna.

Encontramos en el primer caso, números muy parejos, realmente no se puede establecer una generalidad aceptación o rechazo hacia los textos escolares en las secundarias privadas. Esto podría ser normal por la diversidad de las personalidades y rendimientos escolares de los alumnos; sin embargo, me parece que para los profesores de la materia de español esto no sería alentador, ya que, si bien no se les puede dar gusto a todos, debería tener una mayor aceptación, con un porcentaje más claro. El caso más grave está en el sector público, donde es más claro el disgusto por las lecturas elegidas por los profesores.

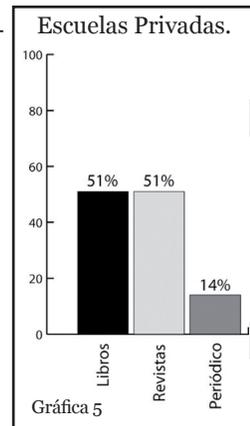
Quizá, en general habría que acercarse más hacia el alumno y realmente hacerle ver por qué el maestro elige tal o cual obra lite-

ria, más allá de la imposición, hacer un análisis del por qué será útil una lectura.

Por otro lado, basándonos en los porcentajes de la pregunta anterior; esto no significa que los alumnos dejen de gustar de la lectura; hasta cierto punto, el mucho o poco gusto que puedan tener de las lecturas “escolares” les hará crear un criterio propio, estableciendo parámetros de lo que prefieren y a tener referencias para opinar si un texto es mejor o peor que otro. Estas respuestas nos plantean una reflexión sobre la importancia de “saberle llegar” al adolescente. Más adelante haremos una relación con este aspecto.

Como ya mencionamos antes, el gusto o disgusto por los textos escolares no afecta la atracción en general por el hábito de la lectura o su aceptación. Así es que, preguntamos lo siguiente: Fuera de los textos escolares, ¿Qué te gusta leer? (gráficas 5 y 6).

En esta pregunta existe más de una respuesta, por lo que graficamos las más comunes. Continúa la presencia de los libros en la mente de los jóvenes, sin embargo, habría que considerar justamente a las revistas que, sin duda, siguen siendo un

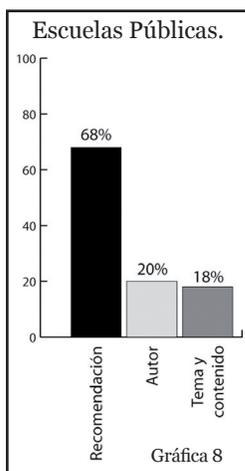
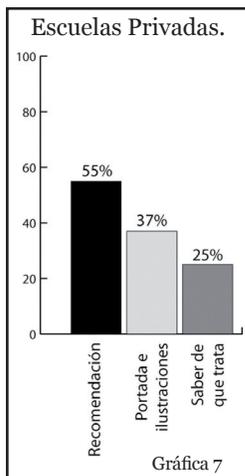

medio muy atractivo para los jóvenes. Este resultado nos dice también que el contenido de los periódicos no les resulta tan atractivo, esto va más por una despreocupación por los problemas generales del país, aunque eso no les quita el tener una opinión (quizá por lo mismo, desinformada) sobre estos temas. Sin embargo la ficción sigue siendo una narrativa importante en los mexicanos esta edad.

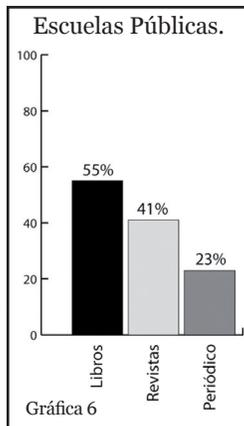
Tal vez un punto en contra que habríamos de señalar en esta pregunta es la ausencia de la Historieta como uno de los soportes que prefieren leer los jóvenes, más adelante, en otros resultados ahondaremos en este tema.

La siguiente pregunta resulta muy importante para nuestro estudio, ésta es: Dime 3 razones por las que comprarías un libro (gráficas 7 y 8).

Decimos que estos resultados son muy importantes porque nos plantean algunas formas en que podemos inculcar a los adolescentes el hábito lector. Además, porque son aspectos que se cubren con el proyecto que estamos planeando; el primer lugar, la recomendación, que va implícita en lo que les presentamos a través de la historieta. En el caso de la escuela privada, la portada e ilustraciones se marcan como elementos atractivos para los jóvenes y es de hecho nuestro marco de acción como ilustradores, que es lo que se pretende explotar principalmente en este proyecto, la propuesta gráfica. Luego se presenta respondiendo uno de cada cuatro alumnos, “saber de qué se trata”.

muchas veces este tiempo extra escolar se ve cubierto por una serie de actividades que los padres suelen asignar a sus hijos, ya sea por que los padres trabajan aún cuando el estudiante terminó su

Eso se plantea también de manera implícita en nuestro proyecto, puesto que al leer la historieta, el estudiante ya tendrá una conciencia del tema que aborda el texto literario al que se alude, lo que sería similar para la respuesta en tercer lugar de las secundarias privadas, en cuanto al tema y contenido. Esto hace referencia también a la síntesis que encontramos en las contraportadas de los libros, en donde se nos plantea, a veces de manera un tanto compleja, de qué se trata dicho texto.

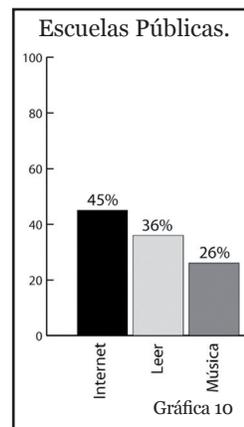
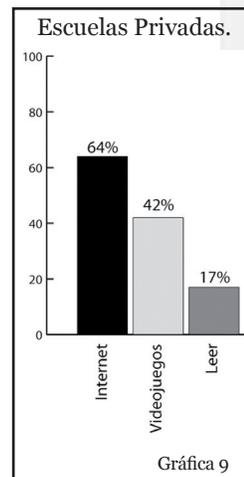
Por último, conocer o admirar al autor. Parte de proyecto incluye presentarles a los jóvenes lectores al autor del texto que dio forma a la historieta que tienen en las manos, primero, a través del mismo libro que se utiliza y también podríamos agregar en segunda o tercera de forros, una reseña biográfica del autor, permitiéndoles conocerlo y relacionarlo de manera inmediata con la obra.

Preguntamos también cuáles pasatiempos o actividades llevaban a cabo en su tiempo libre dentro de su casa. De manera que pudiéramos comprobar qué tanto realmente se imponía la lectura a otras actividades dentro del hogar en un momento de ocio. Hay que considerar que

jornada escolar y no tienen tiempo para atenderlos o porque la misma personalidad y gustos de los adolescentes lo exige. Estas actividades como las clases de ballet, de karate, de idiomas, agrupaciones juveniles, etcétera, también compiten con el hábito lector en cuanto al tiempo de dedicación (gráficas 9 y 10).

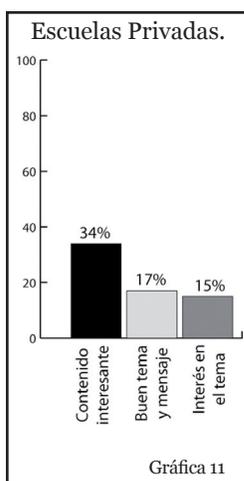
Ciertamente, la lectura aparece dentro de las tres primeras elecciones de los jóvenes, sin embargo, la diferencia entre ambos casos es casi del doble. La tendencia hacia los medios electrónicos es más clara en el sector privado, esto obedece también a la misma capacidad económica de este sector de la sociedad; mientras un adolescente que tiene esa facilidad económica para obtener tecnología electrónica más avanzada, mantiene la lectura en un tercer rango, un joven de escuela pública prefiere la lectura en un segundo rango y la música en tercero, siendo ésta mucho más económica (aún sin contar la piratería tanto de videojuegos como de la industria musical). Otro aspecto a considerar en este caso es que la escuela pública incluye jóvenes de preparatoria, en los que quizá el interés lector sea más constante (por madurez o cualquier otra causa) que en un adolescente de secundaria.

Aunque el número uno sigue siendo la Internet en ambos casos, ciertamente lo es en dimensiones distintas, quizá por lo mismo que mencionamos antes, pero igualmente es atractivo el contenido que la red

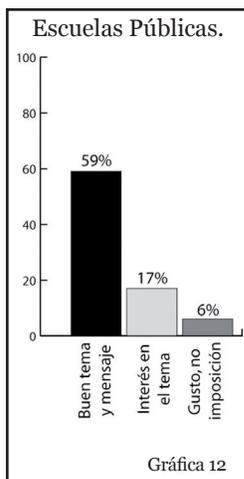
ofrece al usuario y en este caso, al adolescente. Así nos encontramos con estas salas de *Chat*, plagadas de jóvenes socializando; en el mejor de los casos, haciendo amistades o incluso explorando la diversidad de temas que podamos imaginarnos, con todos los riesgos y beneficios que esto implica.

Esto, sin alejarnos del sentido de diseño e ilustración que nos atañe, podemos analizarlo de manera que nos encontraremos entonces con un público que ya cuenta con una cultura visual desarrollada. No podemos subestimar la capacidad crítica de nuestro joven público, puesto que toda esta actividad en Internet, televisión y videojuegos, ya implica cierto grado de experiencia y no podemos sino ofrecerle propuestas visualmente interesantes, elevando el nivel de exigencia para nuestro proyecto.

La siguiente pregunta fue ¿Cómo crees que se te podría motivar a leer un libro por gusto propio? (gráficas 11 y 12).

En este caso encontramos las respuestas más homogéneas y coincidentes en ambos casos. Primero con la respuesta “buen tema y mensaje”, con la que nos referimos a que sea un libro que realmente le deje algo más que la simple entretenimiento a sus lectores; una reflexión filosófica o moral, quizá la manera de apreciar algunas cosas o incluso, cierto nivel de ayuda para resolver problemas personales.

Habría que diferenciar también dos respuestas que podrían parecer repetitivas a pesar de estar en dos rangos diferentes. Cuando hablamos de un “Contenido Interesante” enmarcamos las respuestas que nos dicen que les atrae un libro que contenga temas que en una generalidad sean enriquecedores; esto abarca desde los temas científicos, de divulgación o históricos con información sobre otras culturas lejanas. A diferencia del rubro “Interés en el tema” donde se implica que el joven lector se muestre atraído de manera específica por el tema que plantea el libro, con la gama de posibilidades que este pueda tener, desde los deportivos, poesía, manuales de magia, tiras cómicas o novela gráfica, el punto es que sea algo que le guste al adolescente.

Lo que se refuerza con el pequeño pero trascendental aspecto representado como “Gusto, no imposición”. Quizá de haberlo sugerido como opción dentro de la pregunta hubiera tenido un mayor porcentaje, puesto que es algo que vimos constante en el trato directo con los adolescentes; pero creo que ganó más valor al salir

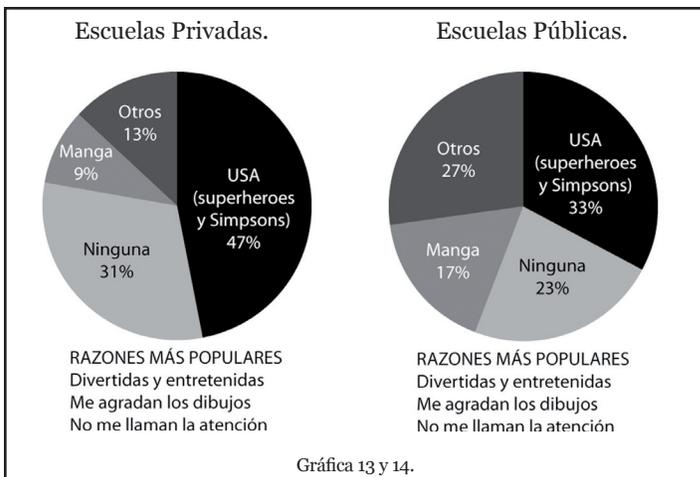

autónomamente dentro de las respuestas más populares. El estigma de la obligación crea de entrada cierta renuencia ante la literatura impuesta. Y es precisamente este el objetivo principal de este proyecto, crear el gusto por tomar un libro y devorarlo, de manera que crezca con el hábito y forme parte de manera más activa (al menos intelectualmente) en la sociedad.

Después seguimos con una pregunta que ofrece una evidencia de la presencia real de la Historieta, ya fuera mexicana o extranjera, que se consume en el país. Preguntamos, ¿Qué historietas conoces o lees? ¿Por qué? (gráficas 13 y 14)

Dividimos las respuestas englobando a la producción por países. Así, en el rango de las estadounidenses agrupamos todas aquellas que eran de superhéroes como *Superman*, *Spiderman*, *Spawn*, etcétera, con la historieta *Los Simpson*. Igualmente todas aquellas historietas japonesas, llamadas “Manga”, con títulos como *Ranma ½*, que fuera el más popular. Dentro del marco de “Otros” englobamos un sinnúmero de títulos que no se repetían en tantos estudiantes pero que fueron mencionados, como lo son *Memín Pinguín* o *Mafalda*. Agregamos para nuestro infortunio, un rango que tuvo una repetición constante en las respuestas, que fue el de “Ninguna” y que contestaron muchos alumnos que no conocían, ni mucho menos leían, historietas.

Una constante en aquellas que se mencionaron, es que tienen mucha relación con otros medios. Tanto *Los Simpson* como los *X-Men* y como muchas otras producciones japonesas tienen una presencia en series

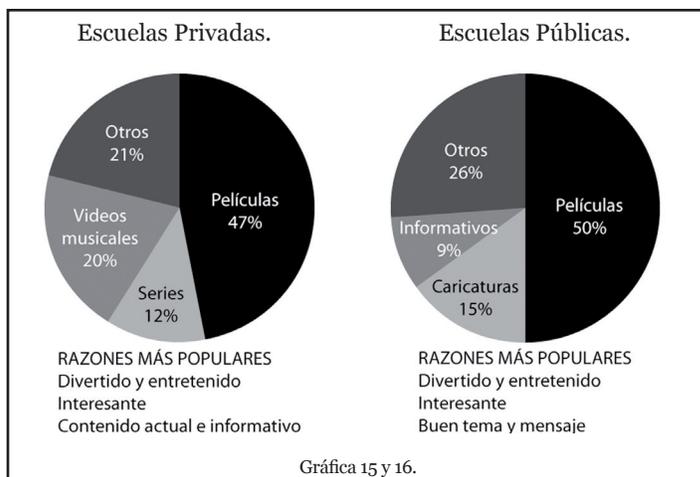
Gráfica 13 y 14.

televisivas e incluso películas. Ahí encontramos las adaptaciones en cine de los personajes de historietas del sello *DC Comics* (Batman), así como *Marvel* (Spider-Man) o el mismo *Anime* japonés. Esto incluso nos podría hacer pensar que muchos de estos personajes son más reconocidos por aquellos otros medios que por los que se encuentran en el papel.

Sin duda esta respuesta podría ser desalentadora para el proyecto; sin embargo, habrá que tomarlo por el lado amable y pensar en que incluso el reto no sea solo fomentar la lectura en libros, sino también el de presentarles a la Historieta y fomentar su consumo de igual manera.

Sabemos que los adolescentes ven televisión y van al cine, pero nos interesaba saber qué veían ahí, cuáles eran los formatos que les gustaban y por qué; de manera que pudiéramos ver si existía alguna tendencia hacia temas o características específicas que nos pudieran ayudar en la planeación y estructuración de las historietas (gráficas 15 y 16).

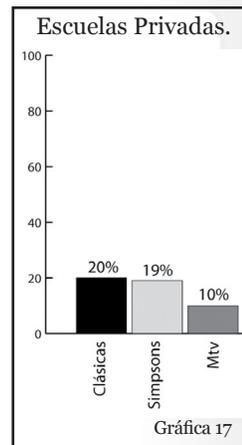
En el rango de películas los géneros más populares resultaron ser aquellos de suspenso, de comedia y de acción. El cine de arte

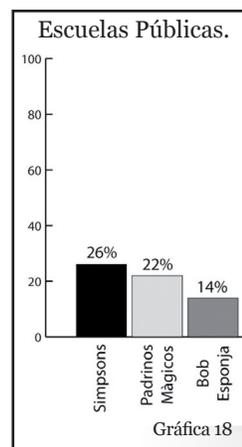
Gráfica 15 y 16.

fue prácticamente ignorado, lo cual también nos da un panorama de que quizá la atracción gráfica va más hacia lo comercial y lo más impactante tecnológicamente hablando. Dejando un poco de lado la apreciación estética de lo que vemos en pantalla. Al adolescente le gusta que lo sorprendan, valiéndose de todos los elementos que podamos imaginar. Si bien no podemos imitar aquello que hemos visto en pantalla chica o grande, lo hemos de considerar para la técnica narrativa que utilicemos en la historieta.

Pero en cuanto a colores y estilos nos interesaba más ver aquello que las caricaturas transmitidas por televisión ofrecen. También con la duda de si aún a esta edad les atraía cierto código visual parecido a lo que podemos encontrar más propiamente en la ilustración infantil. Había que tomar un rango de propuestas visuales que nos permitieran enmarcar aquel que se tiene planeado utilizar para las historietas; insisto, sin imitar. Por esto les preguntamos ¿te gustan las caricaturas? ¿Cuáles y por qué? (gráficas 17 y 18).

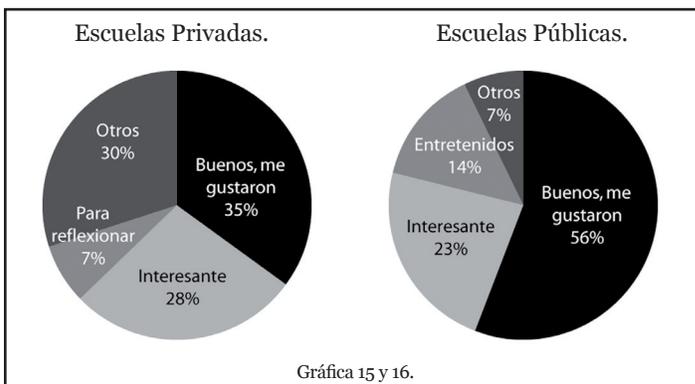
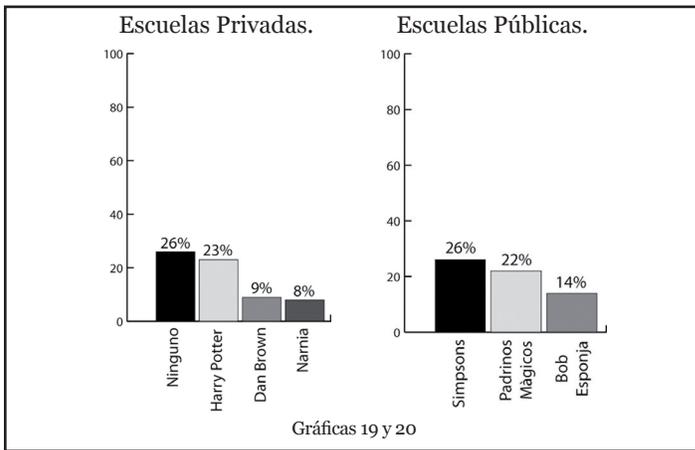

Gráfica 17

Gráfica 18

Finalmente, las últimas dos preguntas. Basándonos en la premisa obtenida previamente de que efectivamente les gusta leer, queríamos denotarlo con el ejercicio mismo de la lectura. Por lo que hicimos la pregunta: ¿Qué libros has leído en lo que va del año (2006)? Y la última, ¿Qué te parecieron? (gráficas 19 y 20).

Haciendo una relación con la gráfica de la quinta pregunta podemos ver que está directamente relacionado el papel de los videojuegos y la Internet en menor medida con que los adolescentes no leyeran un solo libro en todo el año. Incluimos en la primera gráfica, los libros más leídos, las respuestas más repetidas en todos los alumnos de tal sector. Sin embargo, habrá que hacer mención de que hubo una larga lista de libros con menos de diez menciones. En el sector privado, esta lista corresponde a un total de 103 títulos diferentes y en el sector público este número se disparó a un total de 153. Por lo que, si tomamos en cuenta que para cada sector se tomaron los testimonios de 120 alumnos, el promedio es bastante aceptable. Por lo cual, no nos resulta del todo preocupante o reprochable que los tres títulos más leídos sean *best seller*. Y resulta confortable ver que cuando han leído, en general les ha gustado hacerlo y terminan contentos con ello. Dentro del rango de “Otros” englobamos las pocas respuestas negativas y otras como “cumplió con mis expectativas”.

Los adolescentes no odian la lectura. Si bien no la ejercen como deberían, sí están abiertos a recibir propuestas. Lo que más se lee son textos literarios que llevan detrás una gran campaña publicitaria, incluso, sus adaptaciones en material cinematográfico. Entonces, podemos concluir que si se les muestra y presenta por diferentes medios lo que les puede ofrecer una obra literaria, ellos lo considerarán. Falta desarrollar el nivel de difusión de lo que se produce y que se les facilite obtenerlo.

1.4 LIBROS VS MEDIOS ELECTRÓNICOS

Una de las respuestas comunes que cualquiera podría referir hacia la cuestión de por qué los jóvenes no toman el libro como actividad lúdica, es, sin duda, la existencia de los medios electrónicos. Sin embargo, no será nuestra tarea en este proyecto el satanizar a estos medios que han estado tan vinculados a la evolución humana y a nuestra disciplina en lo particular.

Desde su aparición, los diferentes medios electrónicos de comunicación han cumplido funciones diversas, tanto de entretenimiento como, incluso, una función didáctica, llevando el conocimiento al público. El contenido de estos medios ha ido cambiando y transformándose a la par de su auditorio. El público de hoy en día es más exigente que el que existió hace treinta años. Y todo tiene que ver con el desarrollo mismo del entorno real. Los adolescentes actuales no se impresionan con los efectos especiales que se usaron, por ejemplo, en la primera película de la zaga *Star Wars* de George Lucas; éstos que en la década de los setenta, causaron conmoción y euforia en los jóvenes que por primera vez se encontraban con este tipo de recursos tecnológicos aplicados en la cinematografía.

Sin duda, la novedad es un factor muy importante en la atracción hacia tal o cual medio de entretenimiento, sobre todo en los más jóvenes. Estos buscarán los elementos que más les impacten, que le parezcan novedosos. Incluso, independientemente de la temporalidad real del producto de entretenimiento. Es decir, es probable que a un chico actual le guste una caricatura que ve por televisión, que le parezca novedosa, aunque en realidad haya sido realizada diez, quince años atrás o hasta, tal vez, haya sido el programa favorito de su padre. Quizá entraríamos en este sentido en el tema de los clásicos, como lo pueden ser fácilmente, las caricaturas de *Bugs Bunny* y *el Pato Lucas*.

Pero así como las caricaturas, la televisión en general, los videojuegos, el cine (más que la idea romántica de ir a las salas, refiriéndonos al cine en casa o incluso, portátil), son medios que pueden tener entretenido a un niño o adolescente por horas. Y resulta difícil para el libro competir ante éstos, considerando que el libro exige más del público que cualquiera de los medios que mencionamos antes.

Para leer un libro se necesita una atención constante por parte del lector, además, cierto nivel de conocimiento, en cuanto a vocabulario; por ejemplo, historia, geografía. Y si no se cuenta con un vasto bagaje cultural, pues también se necesita el hambre de adquirirlo, investigar, estar abierto a obtener el conocimiento.

Además, claro, de la exigencia del trabajo mental, en el sentido de la imaginativa; ir traduciendo los caracteres de las páginas en sensaciones, imágenes, colores, texturas que se nos describen o se nos dan a entender en el texto, ya no hablar de psicología de los personajes e incluso tratar de captar y descifrar las diferencias del estilo literario entre un autor y otro.

Y muy probablemente estemos pasando por alto algunos otros aspectos. En comparación con un videojuego; resulta clara una diferencia particular y es que esa parte imaginativa ya no se exige, ya esta información está dada; los elementos visuales y sonoros ya están presentados en la pantalla. La exigencia es diferente; en este caso, se trata de la interacción por medio de una "actividad física", mínima, pero que ya crea un vínculo entre el videojugador y el personaje en la pantalla, cosa que no sucede en

un libro. El lector, a diferencia del videojugador, es pasivo, se limita a ser un testigo de lo que sucede en la historia. La relación entre un lector y los personajes del texto, se lleva al terreno de lo emocional, que va más con lo que sucede de persona a persona, en donde el protagonista te puede caer bien o mal. E incluso, el lector se vuelve juez y verdugo de la situación, imponiendo veredictos que al final de cuentas se traducirán en una reflexión personal, que ayudará a la formación de este juicio propio, de la ética, de valores morales. Es entonces cuando se dice que el lector se enriquece como persona, al ser capaz de realizar estos razonamientos, de manera autónoma.

Sin embargo, sería injusto hacer un juicio y plantear si uno es mejor que los otros. Y es aquí donde reside el propósito de este apartado en el proyecto. Se trata de exponer que todos y cada uno de los medios de comunicación o de entretenimiento son distintos entre sí, ofreciendo cada uno diferentes valores o cualidades inherentes. Así como dejar en claro que esta calidad de lo benigno o maligno que pueda resultar tal o cual medio, reside en el público que lo consume.

Actualmente podemos encontrar una gran variedad de opciones de entretenimiento tanto en los libros como en la televisión, ahora con la Internet, teatro, cine, videojuegos, etc. y dependerá de las opciones que decida tomar el auditorio, según sus necesidades o intereses, qué tan rescatable será el contenido de lo que consume. En el caso de los jóvenes también entrarán los valores inculcados desde el hogar, para saber digerir los mensajes que se le exponen por medio de una pantalla o un papel.

Los problemas sociales que se puedan derivar de tal o cual consumo de información no se pueden inculpar únicamente a los medios; resulta barato culpar, por ejemplo, a *Marilyn Manson* por la masacre ocurrida en el Instituto Columbine¹⁶. Habría que hacer un juicio completo de la situación y enfrentar nuestras propias responsabilidades como entes de una sociedad.

La conclusión a la que queremos llegar con este tema, es que, resultará trascendental la educación que impartan los padres a sus hijos, para que sea el joven, quien de manera autónoma y no impuesta tome la decisión entre tomar y leer un libro o sentarse a terminar el videojuego de moda. Y no porque esto signifique diferenciar el bien del mal, sino por saber darle su justo significado y valor a las cosas. Que esté consciente y sepa distinguir los beneficios que le traerá acabar una pieza literaria, de lo que le ofrece navegar por la red, sabiendo aprovecharlo al máximo, en función de su crecimiento cultural, más que de lo estrictamente intelectual, también del conocimiento en general del mundo que le rodea.

¹⁶ Tragedia ocurrida el 20 de abril de 1999, 110° aniversario del nacimiento de Adolf Hitler. donde Eric Harris de 18 y Dylan Klebold de 17 años de edad irrumpieron en la escuela del Condado Jefferson, Colorado, E. U. altamente armados, asesinando a 12 estudiantes y un profesor, culminando con el suicidio de ambos. Se dijo en su momento que dicho atentado estuvo marcado por la influencia de la música del artista.

1.5 OTRAS VÍAS DE SOLUCIÓN EN MÉXICO

Los bajos niveles de lectura en nuestro país no son un problema nuevo; existen diferentes instituciones culturales que se han preocupado por ello y han realizado diferentes acciones en pro del Fomento a la Lectura.

Habríamos de comenzar desde los niveles más altos, con lo que el mismo gobierno de la República ha estipulado para este fin. Así encontramos la Ley de Fomento a la Lectura que entró en vigor apenas el 9 de junio del año 2000, consta de trece artículos y tiene cuatro objetivos principales:

- I. Fomentar y promover la lectura;
- II. Promover la producción, distribución, difusión y calidad del libro mexicano, y facilitar su acceso a toda la población;
- III. Distribuir y coordinar entre los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal las actividades relacionadas con la función educativa y cultural de fomento a la lectura y al libro, y
- IV. Coordinar y concertar a los sectores social y privado en esta materia.

Aquí se nos habla en primera instancia de la coordinación de esta ley sin perjuicio con las de la Ley de Imprenta, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Educación, la Ley General de Bibliotecas y sus respectivos Reglamentos; prosiguiendo con la libertad de publicar libros de cualquier temática, prohibiendo el veto de los gobiernos federales, estatales o municipales.

Pero principalmente habla de las responsabilidades de las autoridades para llevar a cabo estos objetivos, por medio de la difusión a través de los diferentes medios de comunicación, como lo fue en su momento (octubre de 2003) una campaña de fomento a la lectura a través de los medios televisivos más importantes del país.¹⁷

También importante es que plantea la creación de un Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro con carácter de órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública, que tiene como objeto fomentar las actividades y trabajos relacionados a crear

¹⁷ "...Esta campaña se inicia como resultado del trabajo de colaboración con la UNESCO mediante el que se seleccionaron las campañas más exitosas de diversos países del mundo dedicadas en los últimos años al fomento a la lectura entre sus ciudadanos. De esta manera, se adecuaron en su elaboración y contenidos a la realidad mexicana promocionales de Brasil, España y la provincia de Québec, Canadá, firmándose con las instituciones encargadas de estos países los convenios respectivos en lo que se refiere a la cesión de derechos. Para la difusión de esta campaña Conaculta ha contado con el invaluable apoyo de las empresas Televisa, Televisión Azteca, Canal 11 y Canal 22. Asimismo, en los próximos días la empresa de distribución Cinemex apoyará la difusión de esta campaña en sus diversas salas de exhibición." Angel Trejo. Comunicado de Sala de Prensa, CONACULTA, 7 de octubre 2003.

una cultura del fomento a la lectura y el libro, facilitar el acceso al libro, así como su respectivo Programa Nacional de Lectura (en este sexenio foxista se denominó *Programa Nacional Hacia un País de Lectores*) que llevará a cabo diferentes acciones, las estipuladas dentro de la ley son:

- Paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores, adecuados para cada nivel de la educación básica, dirigidos a educandos, docentes y padres de familia.
- Campañas educativas e informativas a través de los establecimientos de enseñanza y los medios de comunicación social.
- Becas, premios y estímulos a la promoción, edición y fomento de la lectura y el libro.
- Exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura.
- Difusión del trabajo de los creadores y nuevos autores literarios.
- Cursos de capacitación vinculados al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario.
- Emisiones de programas de radio y televisión dedicados a la lectura y el libro.
- Talleres literarios, rincones, círculos y salas de lectura.
- Cualesquiera otras medidas conducentes al fomento de la lectura y del libro.

En mayo de 2006 se inauguró el nuevo edificio de la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México, que cuenta con un acervo bibliográfico de 322 mil 928 volúmenes y que ofrecerá al público los servicios de préstamo interno con estantería abierta, hemeroteca, librería, biblioteca infantil y juvenil, museo virtual, visitas guiadas y laboratorio de idiomas.

A través del Consejo Nacional para las Culturas y las Artes (CONACULTA), se participó en sesenta Ferias del Libro: 40 nacionales y 20 internacionales, incluso organizando algunas de ellas, a las que asistieron 1.2 millones de personas. Destacan la XIX Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la XXV Feria Internacional

del Libro Infantil y Juvenil. Desde mi punto de vista, estos dos últimos eventos mencionados son los más exitosos, ya que convocan a un buen número de personas y representa la unión de diferentes instituciones y personalidades de distintas disciplinas conjuntando así un evento cultural muy completo.

Esto nos incluye como ilustradores, pues es en estas ferias donde se presentan los trabajos seleccionados en el Catálogo de Ilustradores de CONACULTA; además de las conferencias, pláticas y talleres en las que toman parte varios ilustradores de prestigio, sin dejar de lado la cantidad de libros que se exponen a la venta que se convierten en una galería inmensa de ilustraciones de diferentes estilos y tipos.

En el Programa Nacional Hacia un País de Lectores, se habla de un aspecto referente al seguimiento y la evaluación a través de tres acciones específicas:

- Levantamiento bianual de la Encuesta Nacional de Lectura, en colaboración con el INEGI, a partir de 2002.
- Establecimiento de un sistema específico de indicadores de carácter nacional sobre hábitos de lectura y el libro en México.
- Impulso a la realización de estudios cualitativos sobre la lectura, con la participación de personas e instituciones especializadas, cuyos resultados se harán públicos.

Consultamos brevemente el contenido de esta Encuesta Nacional de Lectura en la entrega correspondiente al 2006. Sin embargo, consideramos, por el método que ocuparon para categorizar los libros, que no se acercaba mucho a la realidad de la problemática y mejor optamos por buscar que el evaluado no se autoevalúe y no enredarnos con algunas connotaciones políticas. Como las que rodearon a la iniciativa de ley, comúnmente conocida como “Ley del Libro” que nace como medida para ayudar a la producción de libros y tiene como uno de sus puntos principales, el precio fijo para los libros de un mismo título en todo el país.

Sin embargo, los diferentes actores del sistema editorial han tomado distintas opiniones, asegurando que no se beneficia a todos. Por una parte, se habla de que fijar los precios de los libros ayudará a las librerías a dejar de competir a través de las ofertas y permitiendo que libros de menos éxito se mantengan más tiempo en las librerías. Por otro lado, se habla de que esta medida se traducirá en un aumento de precio en los libros, que ya no variaría, dejando el perjuicio en los lectores. Si bien se crearán muchas nuevas librerías, permitiéndoles esta medida competir con las más grandes, esto será costado por el bolsillo del lector. Tomando en cuenta que existen apenas 400 librerías funcionando continuamente para una población de cien millones de habitantes, esto tendría un punto a favor.

“El presidente de la Asociación de Libreros Mexicanos, Henoc de Santiago, afirmó ‘categóricamente’ que ese gremio apoya la medida “porque conviene a

las librerías, promueve que éstas no compitan por descuento, sino por servicio al cliente, por calidad en sus fondos editoriales, por especialización de los libreros, por ubicación.

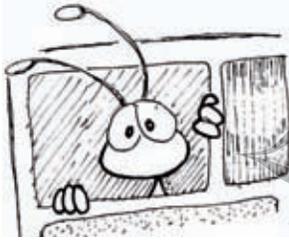
[...] El director comercial de librerías *El Sótano* consideró que el precio único aumentará el costo del libro al lector ‘a corto y mediano plazos’. A la ley ‘le damos el beneficio de la duda’. Pero lo que hace falta es la profesionalización. Se habla de España o Francia como países en los que ha funcionado, pero son de primer mundo con otro nivel cultural, otro poder adquisitivo.”¹⁸

Sin embargo, las acciones de fomento a la lectura deben irse realizando desde los primeros núcleos sociales, desde la formación en casa y por parte de las autoridades, asegurando la existencia de bibliotecas más cercanas en las colonias y los municipios. Otro punto pueden ser las bibliotecas escolares, con profesionales debidamente cualificados y equipos de profesores que saquen todo el provecho de esos recursos, puede –y debe– abrir las mentes de los muchachos y poner en sus manos libros, revistas, videos, CD-ROM que les permitan conocer el mundo que les rodea y descubrir que, gracias a la palabra, al libro, a la cultura, al conocimiento... otro mundo es posible.

Estas son algunas acciones que se llevan a cabo como fomento a la lectura en nuestro país, cada gobierno estatal tiene un programa propio y además existen otras instituciones y ONG’s que se preocupan por llevar a cabo este tipo de campañas en función de acercar la lectura a la población. Así concluimos este primer capítulo, donde tenemos ya claro cuál es la situación que nuestro país enmarca para nuestros jóvenes, así como algunos aspectos que nos ayudarán para iniciar y llevar a cabo nuestro proyecto.

En el próximo capítulo hablaremos más sobre el soporte que elegimos, de manera que conozcamos los alcances y realidades que la Historieta tiene en nuestro país.

18 Ericka Montaña y Fabiola Palapa, *Carencias en la ley del libro; “sólo beneficia a algunos”, dicen editores*. La Jornada, 4 de abril 2006.

II. LA HISTORIETA

2.1 HISTORIETA MEXICANA, ANTECEDENTES Y REALIDADES

México siempre ha sido sin duda una nación con una cultura gráfica muy interesante. A la par con el desarrollo del resto de la humanidad, siempre ha existido la gráfica en los aspectos cotidianos de los mexicanos. Desde la pintura mural en los más antiguos edificios prehispánicos, sirviendo de legado para mostrar las tradiciones o a los personajes más grandes o más importantes de la época, mostrando tradiciones para que las futuras generaciones siguieran ese camino; labrado en colores vivos que iluminaban los recintos, interiores de edificios importantes y monumentales.

Para continuar con nuestro estudio, es necesario conocer más sobre el soporte que estamos eligiendo, ciertamente echando una mirada al desarrollo histórico que ha llevado dentro de nuestro país, los momentos por los que ha pasado la Historieta a lo largo de las décadas; sin embargo, existe ya bastante bibliografía donde podría encontrarse este relato más precisamente manejado. Aquí la propuesta consiste en

dar un panorama de lo que vive la Historieta en nuestra actualidad, narrada por algunos de los personajes que ahora la mantienen con vida, así como otros testigos de su situación, exponiendo en este capítulo opiniones diametralmente diferentes sobre este tema en particular.

Así comenzaremos hablando un poco de lo que fue y nos enfocaremos en analizar lo que es y tratar de imaginar, también, lo que será de la Historieta Mexicana.

Antecedentes

Comenzando, como ya mencionamos, con la actividad de la narrativa gráfica que se llevaba a cabo en la época prehispánica, los códices se pueden considerar las primeras muestras de información graficada, pero que no estaban destinadas al grueso de la población, sino a grupos especiales privilegiados, sacerdotes y personajes con algún grado de poder.

Viene entonces la conquista y con ella la evangelización, que efectivamente encontraba su función en llegar a la mayor cantidad de gente posible. Incluye también esta temática, el sentido de inculcar y promover valores, la moralidad religiosa, en este caso, además de cierto amarillismo para causar el impacto que necesitaba para lograr este fin. Y más adelante vendrá el valor simbólico de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Con la llegada de la litografía en 1826, la reproducción de material gráfico fue mucho más fácil de hacer y surgirían los primeros voceadores llamados "papeleros". Creció el número de talleres gráficos en el país y asimismo, se dio la aparición de la sátira y la crítica social y política, con mayor auge hacia el porfiriato (1880-1910).

Se habla también que en 1880 surge oficialmente una narrativa secuencial gráfica; como parte de una estrategia de mercado en la industria tabacalera, con una serie de 120 litografías hechas por Eusebio Planas, que llamaron *Historia de una mujer*, con un texto integrado al pie de la imagen. Tras el éxito se publicó en el mismo formato, otra serie llamada *Ranita*. A la par, la caricatura política ya estaba posicionándose en las publicaciones y semanarios del momento. Igualmente, en ese año, surge la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, quien se encarga de reproducir impresos

populares, obras del mismo Vanegas e incluso del famoso grabador Guadalupe Posada; que para otros historiadores, muestra las primeras evidencias de material historietístico.

Hacia 1919 aparece el primer suplemento dominical con historietas locales, para entonces ya se hacía presente una influencia europea; sin embargo, ésta se ve relegada hacia 1934, donde los cánones estadounidenses desplazan no sólo a lo europeo, sino incluso al material nacional, por lo que llegó un rescate de lo hecho localmente; independizándose las historietas de los diarios y suplementos, así:

“[...] promueve la proliferación de revistas y publicaciones de todas las tendencias y estilos, desde las que son auspiciadas por el estado (*Palomilla y Piocha*) hasta las de franco propósito catequista (*La Cruzada y Juan Dieguito*) con una amplísima gama de por medio.”¹

La Historieta se suma entonces a las grandes campañas de alfabetización a nivel nacional. La aceptación y consolidación va creciendo hasta llegar el auge, que perdurará hasta los años cuarenta. Surgen así, las revistas que crearán los monopolios del mercado, *Chamaco*, *Pepín*, *Paquín*. En estos monopolios también se ven incluidos los voceadores, con la Unión de Voceadores donde realmente se mantiene el poder. Aquellos que “disfrutaban” los resultados obtenidos por la época

dorada de la Historieta mexicana fueron los distribuidores. Aunque el valor cultural mucho o poco que pudieran tener los contenidos de los *pepines*² no estaba para nada relacionado con propuesta de los empresarios, sino de los guionistas y dibujantes, que, en su mayoría, prácticamente se mantuvieron en el anonimato, tratados como empleados maquiladores de la industria.

“Pero si bien hubo explotación, no hubo miseria, pues el frenético ritmo de trabajo y el millonario tiraje de las revistas elevó a nivel de estrellas a dibujantes y guionistas que pese al ascenso nunca fueron conscientes de su situación, cosa difícil cuando los patrones eran Al Capones editoriales de pistola en mano.”³

Se empieza a dar entonces, la consolidación del estilo mexicano para hacer historieta (aunque nunca dejó de influenciarse por las tendencias norteamericanas), la diversificación de los temas y de los géneros, naciendo incluso lo que más tarde se utilizaría en

1 PELÁEZ GOYCOCHEA, Ricardo. *La historieta mexicana: el castillo de la impureza*. (p. 6).

2 Nombre genérico impuesto a las historietas a partir de la publicación “Pepín” editada por el Coronel José García Valseca en 1936.

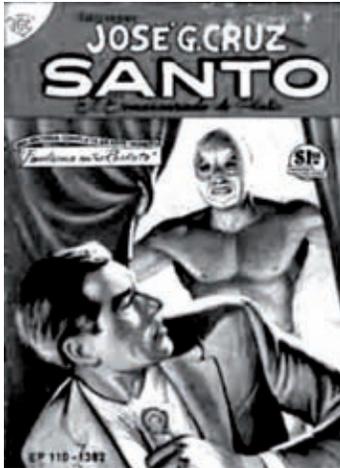
3 Op. cit. (p. 7)

la televisión, el género dramático, nacen así las primeras novelas gráficas, que son el antecedente de los que ahora conocemos como *sensacionales*.

Sin embargo, la etapa dorada de la Historieta correspondió a la década de los cuarenta: *Los superlocos* de Gabriel Vargas y *Los Supersabios* de German Butzé, entre otros ejemplos, dan testimonio de ello. En estos títulos es importante destacar una constante: un solo autor. Es decir, cada número esta concebido, escrito y dibujado por la misma persona, constante que irá desapareciendo en tanto se industrializa la historieta.

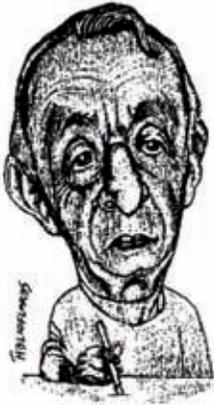

“Para la revista *Pepín*, creará Gabriel Vargas en 1947 *La Familia Burrón*, un clásico de la historieta mexicana.”⁴

Llega la mitad del siglo y consigo trae la urbanización, la industrialización y la difusión de los medios electrónicos, así como del sueño americano. Sin embargo, se mantuvo la producción local de historietas. Con los géneros conocidos, el humor, el erotismo, las novelas, biografías y también a las historias basadas en aventuras de los gladiadores más reconocidos de la lucha libre, destacando como una de las más exitosas *Santo, una revista atómica*, obra de José G. Cruz.

Posteriormente viene una época difícil en la historia mundial y de nuestro país, la década de los 60, con todos los movimientos sociales y políticos. Encuentra aquí el punto más alto de desarrollo la Historieta mexicana, con una juventud más letrada e interesada

RIUS

por toda esta problemática mundial y aunque el número de publicaciones ha disminuido para entonces, el tiraje sigue siendo inmenso.

Surge entonces, un personaje, Eduardo del Río, *Rius*⁵, quien muestra en sus historietas ya una tendencia hacia la crítica política (que era más bien usual para las caricaturas políticas de los diarios), primero con *Cuba para principiantes*, posteriormente con títulos como *Los Supermachos* y *Los Agachados*, en la que incluye la crítica costumbrista de la sociedad mexicana como principal inspiración.

“El caso de Rius es emblemático pues su invención de la historieta didáctica no sólo arraigó en nuestro país, contribuyendo de manera decisiva a la conformación de la identidad del cómic mexicano desde entonces y hasta la actualidad,

4 MALVIDO, Adriana: “La historieta en México”, en la Revista Mexicana de Comunicación, México, septiembre-octubre de 1989.

5 Nacido en 1934 en Zamora, Michoacán. “Huérfano desde los seis meses, él y su familia se vieron en la necesidad de emigrar a la capital. Niño de vecindad, como él mismo se describe, y después de pasar por el seminario, junto con sus hermanos, fue lavador de vasos en una cantina clandestina del mercado Tacuba y, finalmente, acabó como telefonista de la agencia Gayoso. Por ‘herencia’ de su hermano, ‘el verdadero dibujante de la familia’, empezó a hacer historietas. Poco después ya colaboraba en *Já-Já* y adoptó como padres de profesión al caricaturista rumano Saul Steinberg, Oski y Abel Quesada. A partir de entonces la carrera de Rius no paró, a pesar de los ‘sustitos’ que le metieron la gente de Echeverría[...]”. Revista *Conozca Más*. N° 160. Mayo 2003, pág 30.

sino que permitió al resto del mundo establecer un referente de México a través de uno de sus comics y, además, apropiarse del invento para sus propios fines.”⁶

El escenario represor con que se encontró la sociedad mexicana naciente activamente hablando, repercutió en la producción historietística. Se cerraron muchos espacios, buscando la dominación popular, incluyendo en esta estrategia, la incursión de la televisión a los hogares mexicanos. Llegando a un declive que se mantiene constante, a excepción de esfuerzos y proyectos aislados, así como los siempre presentes sensacionales que en algunos casos, se transformaron en fotonovelas, tanto dramáticas como eróticas.

Realidades

En la actualidad, marcando los últimos veinte años, conforme la sociedad mexicana ha ido evolucionando han ido surgiendo nuevos autores, inspirados en aquellos años de gloria y por supuesto, en muchos casos, influenciados también por aquellos comics estadounidenses que tampoco han hallado últimamente tiempos fáciles, lo que podemos observar con sus alianzas con otros medios, como lo ha sido la producción filmica más reciente, haciendo adaptaciones de estos personajes a historias traducidas al cine.

Tras el legado de personajes como el mismo Rius, que sigue publicando libros, vienen generaciones nuevas de ilustradores y escritores que ven en la Historieta una

6 PELÁEZ GOYCOCHEA... Op. Cit.

posibilidad, para expresar ideas, contar historias nuevas. Nombres como Humberto Ramos, Bachan, José Quintero, Jis, Trino, Frik, Patricio Beteo, Ricardo Peláez, Bef entre otros que se van sumando, empiezan a darle una presencia a la escena historietista en nuestro país. Y, sin embargo, el contexto aún no ha sido el idóneo para el desarrollo del cómic, aun a pesar de existir toda esta gama de personajes.

Para hacer una aproximación más real de lo que sucede en la actualidad mexicana y que se ve reflejada en la evolución de la historieta, parecía más adecuado acercarnos a algunos de estos personajes que están muy involucrados con la producción de comics. De manera que pudiéramos conocer diferentes puntos de vista sobre el tema e incluirlos como parte de esta investigación. Así, presentamos una serie de entrevistas que hicimos con este fin y que comentaré posteriormente.

Ingeniero David Sánchez Navarro

Presidente y Director General de Editorial Linaje

Trabajo en el desarrollo de la historieta de *Antrophos*, que va junto con un videojuego para PC. Nosotros empezamos esta idea desde 1995 aproximadamente, ya había trabajado mucho en proyectos de alta ingeniería. En mi juventud ya era muy bueno usando las computadoras, cuando estaba en la facultad no existían las máquinas que existen hoy en día, había PC, pero eran *Radio Shack*, eran *Apple*, de muy baja capacidad, utilizábamos las computadoras gigantes de cuartos.

Era muy notable que yo era más hábil que mis compañeros al usarlas. Me dejaban usar los centros de cómputo pero también me regañaban porque acababa con ellos, poco a poco de manera natural fui encontrado en la computadora una herramienta tanto para mejorar mis calificaciones como para mejorar mi imagen y al final de cuentas, terminé mi carrera y seguí mi camino. La Historieta se introduce porque llega un momento en el que estuve haciendo proyectos para empresas americanas, pero yo no crecía, me sentía maquilador y realmente lo era, maquilaba tecnología para los americanos y decidí que la única manera de crecer era crear un mercado para mi propio país de tal forma que tuviéramos reconocimiento y no andar buscando trabajo de maquila.

Y también me di cuenta de que por lo menos en cuanto a la historieta, el cómic y a revista se refiere ya existía una distribución; pensé que me podía montar en ella y que convertiría al producto en una historieta junto con el producto de tecnología. En la historieta estaba mejor determinado el arte y controlaba un poquito más las imágenes (la gente acepta un poquito más un producto así) y por otro lado, me daba la oportunidad de distribuir un producto de alta tecnología, con más calidad, como yo

lo quería. La combinación de ambos productos resultó muy exitosa.

Nos hemos encontrado con algunos problemas en México naturales en distribución y venta. Seré honesto, cuando al principio traté de distribuir en México *Ántrophos* como una revista de cómic, nadie me lo aceptó; fue hasta que dije que venía con un videojuego (cuando) todo mundo me lo aceptó para distribuirlo y el videojuego se convirtió en un imán muy poderoso. La historieta normal en México no tiene esa ventaja, solo como revista nadie me lo habría aceptado, esa fue la limitante con la que me encontré. Es más o menos la historia que tenemos, ahorita llevamos 2 números de *Antrophos* y el tercero esta por salir y tenemos otros proyectos en puerta. [...]

Nuestro caso es muy distinto a las historietas normales, aunque la base es la misma: un dibujante, un colorista, originales en azul, color, etcétera, incluye tecnología más avanzada.

[...] Tengo entendido que actualmente hay poca gente que esta haciendo historieta, muy poquita; tengo entendido que Oscar González Loyo esta sacando *RBD*, patrocinado por Televisa, él mismo está sacando *Blue Demon Jr.* y también estaba viendo que está sacando *Karmatrón* y veo que ha sufrido bastante.

Fuera de eso pues no veo a nadie mas haciendo historieta, solo gente que está maquilando para los norteamericanos, como

Humberto Ramos, uno de los exponentes más importantes a nivel internacional. Pero es un garbanzo de a libra, no es una persona que podría generar mucho trabajo, esa es la limitante que yo veo.

Yo creo que hay dos situaciones que no estamos visualizando aquí; yo he escuchado hablar, sobretodo a Oscar González Loyo que hay una asociación directa entre el pasado y el presente, y creo que en ese sentido la gente que hace historietas estamos un poco equivocados. En Estados Unidos, que llegan a ser 300 millones de personas, obviamente un mercado de historietas de 10 000 no es difícil de encontrar; pero también hablando en proporción con toda la cantidad de gente que hay, la historieta en Estados Unidos también ha perdido una gran cantidad de público.

Para mí es muy claro hay una relación muy importante entre lo que existe hoy en día a lo que existía antes; la historieta antes era muy importante porque no había muy buenos programas de televisión, la TV era en blanco y negro, no había cable, Internet, computadora, no había todos los recursos que ahora existen y medios que son mucho más atractivos principalmente para los niños, que son los que primero se introducen a este tipo de productos, que lo que había antes; el nivel de identidad de la gente con un producto era muy rápido de ejercerse, muy rápido de identificarse, era lo único que había, es muy parecido a cuando me dicen mis hijos que ven películas de *Tin Tan* o de *Cantinflas* y me dicen: “¿esta gente qué hacía en las noches?”, pues iba al cabaret, porque la tele no era muy atractiva y en cine tampoco había mucha producción, entonces encontraban en el cabaret la forma de divertirse después de trabajar.

Hoy día las producciones de tele son tan increíbles y hay tanta producción de DVD y producciones tan espectaculares en televisión que te mantienen pegado en la tele 5, 6, 7, 8 horas; precisamente el cabaret dejó de existir, lo mismo ocurre con la Historieta, al existir tantísima

competencia atractiva pues los niños ya no agarran un cuento y se ponen a leerlo, a menos que tenga un concepto adicional; en el caso de Oscar González y *RBD* me parece que el concepto mismo es el que atrae, no el cómic, vaya, *RBD* vende bolsitas, cosas para celular, zapatos, etcétera y dentro de ello vende cómic, es parte de la mercadotecnia, pero no es la historieta en sí la que atrae a la gente, es el producto, en el caso del nuestro, el que produce el atractivo más fuerte es el videojuego, hablando honestamente.

Por eso decía que nosotros no hacemos historieta normal, porque podemos invertir en ella cantidades de dinero que es imposible invertir si solo hiciéramos historieta. ¿Por qué?, porque nuestra utilidad es del videojuego, hacer videojuego e historieta es como, valga la comparación, filmar una película casera a hacer una producción de cine, los costos son tan estratosféricos del lado del videojuego que el costo del cómic no tiene repercusión y a final de cuentas, el que paga todo es el videojuego entonces si no hubiera esa combinación, nosotros ya habríamos desaparecido hace mucho tiempo.

Estoy seguro porque ahorita ya comprobé los valores de mercado, la cantidad de unidades que se venden, la forma en que tengo que publicitar, créeme que hace mucho que hubiéramos quebrado si sólo nos hubiéramos dedicado a la parte de historieta; desafortunadamente esa es la realidad, pero hay que verla como una realidad, no como una tristeza porque también es decir, a mí me gustan mucho los organilleros y ellos ganaban mejor antes que ahorita, sí, pero hay que considerar que el medio ya no es el actual, se requiere otra combinación.

Hay una base muy importante en las letras, si no tuviéramos un guión bien escrito y bien desarrollado, un guión que tenga cierto atractivo que estamos revisando constantemente *Antrophos* no tendría ningún objeto, ahí sí encontramos el reto más interesante, hemos notado que los videojuegos comunes y corrientes, vamos a decirlo de esa manera, producciones de 20, 30 millones de dólares; juegos comunes y corrientes en el sentido de que la historia no tiene impacto, la gente que hace estos videojuegos considera que quien crea la historia es el jugador mismo, entonces hay videojuegos que son realmente una tontería, pero son los más populares; lo son por la satisfacción al jugarlo, no tanto por la historia.

En el caso de *Antrophos*, sí hemos tenido que cuidarla más porque estamos llevando a la persona que lo compra a través de una historia que debe ser interesante y atractiva, además de que el videojuego debe producir la misma satisfacción que el videojuego normal en cualquier otra parte del mundo. Entonces sí hay una asociación directa y necesaria con la literatura y las letras en el caso de *Antrophos*, y bueno, yo creo que en la historieta normal también existía esa asociación necesaria, lo que pasa es que como dije hace un momento ya perdió la fuerza porque ya no es el único medio.

La historieta tiende a desaparecer como tal, a menos que la asocies con otro producto, simplemente hay que ver a *Marvel*, que vende más por las películas que por sus historietas, haciendo maravillas cinematográficas y hay gente que nunca había oído hablar de *X-Men* hasta que vio las películas y los cuentos llevan 'siglos' vendiéndose.

Si no se une la historieta con otros medios, hacer una sinergia con otros medios, los chavos no la leerán por sí misma. Además, vivimos en un mundo muy competitivo, muy agresivo, se tendría que sacar una campaña de publicidad equiparable a un producto de mucho mayor nivel tanto en costo como en satisfacción; yo lo relaciono un poco a la forma en que hace la empresa que hace los *Bubaloo*, aquí en México lo que vende es un chiclito, pero es una empresa respaldada por una empresa norteamericana entonces controla ya un mercado; tiene capacidad de distribución, la está distribuyendo; existe desde hace 20 años, pero le ha costado mucho tiempo posicionarse en el mercado, se necesitan esfuerzos de esa magnitud para lograr que una historieta se consolidara y yo no creo que exista ninguna editorial o ningún mercado que, a menos que tenga esa base de soporte, pueda aguantar sacarlo a la calle y distribuirlo; tendría buen futuro y buena oportunidad, pero necesitaría mucha inversión de tiempo, para que la gente lo vea y lo conozca, a veces no alcanza la vida para tener el tiempo necesario, ese es el problema, yo lo veo de esa manera.

Yo creo que la historieta en México va a desaparecer, también en Estados Unidos está sufriendo mucho; por eso ya hemos visto que *Marvel* y *DC*, que son las empresas más grandes de historieta a nivel mundial tienen problemas económicos; en primer lugar, las vendieron, desaparecieron los dueños de esas editoriales y se convirtieron en corporativos y éstos son los que han sacado a flote estas empresas, pero es gracias a que venden muñecos y a que vas a los parques de diversiones en Estados Unidos y hay juegos de sus superhéroes, pero ya son de otro tipo ya son temáticos, hay superproducciones de cine, producciones de animación, de DVD.

Ya la historieta como tal perdió mucho terreno, sí creó una cantidad de gente asidua al personaje, a la idea, pero ya se perdió; ahorita si no hubiera tenido ese empuje de los otros medios como mencionaba, ya hubiera desaparecido hace mucho y honestamente creo que fuera de esos productos que ya tienen la base de tecnología, visuales y multimedia con ellos las nuevas historietas ya no van a tener cabida. Va a pasar como *RBD*, primero sacas un producto muy exitoso que la gente compre y vea y como parte adicional está la historieta.

Antes la Historieta era punto central, vamos a hablar de Yolanda Vargas Dulché, hizo todo el éxito que hizo y que creó una empresa gigantesca multimillonaria de una historieta; ahora es al revés, hay que crear otro producto que lleve toda la carga del peso de la inversión y la historieta es parte adicional a este pro-

ducto, ya no puede ser la parte medular de ese producto. Ahora, hay otro problema en México muy destacable que ha provocado esa misma situación: como la historieta, al igual que el cine, no producen recursos por sí mismos se empieza a convertir en una actividad artística, entonces, la gente ya no trabaja en la historieta o el cine con la intención de producir dinero, ya se vuelve muy cultural, muy artística; entonces aquí, por ejemplo, que nos ha tocado trabajar con muchísimos artistas, ya se ha perdido eso de "yo trabajo para vivir de esto"; sino la gente busca quien quiera invertir en una historieta para que el dibujante o artista se asocie con él, haga una súper historieta, con diseños increíbles y no se vende, pero el que pagó la inversión ya se amoló, yo ya gané de ahí, entonces a buscar otro inversionista que vuelva a hacer lo mismo y entonces los dibujantes se están convirtiendo en gente de élite que ya nadie quiere contratar. Yo, en lo personal, llevo muchas desilusiones con los artistas desde el punto de vista físico material cuando les expreso una idea; como si esto fuera una farmacia y ellos fueran los empleados de la farmacia, el dinero que entra de las ventas de la farmacia es de donde se saca su sueldo, si la farmacia no vende no se le puede contratar; es más, hay que cerrarla.

En México yo veo que eso existe con los artistas de cómic, ya no existe la idea hacer un producto que tenga que venderse para cobrar de él, llegan y te dicen 'yo quiero ganar tanto' y es todo, no hay una asociación de: 'me doy cuenta qué tan pesado es hacer esto y qué tan difícil es hacer un mercado, voy a trabajar para lograrlo y voy a cobrar un sueldo bajo o voy a cobrar de lo que se venda'.

No, ya existen una serie de razones para no hacerlo: 'que me están haciendo chanchullo los vendedores', 'a nadie le gusta el arte verdadero'... no, es que no se vende, perdón pero el trabajo no se vende, tu trabajo no está vendiendo y yo no soy nadie para criticar el trabajo, yo lo veo extraordinario, precioso, divino, pero NO se vende, ¿cómo quieres vivir

de él? Yo he visto muchos intentos de producciones que se van al hoyo exactamente por esa mentalidad, de que la gente no llega con la idea de que el trabajo debe servir para que un trabajo mayor se venda, se reparta el dinero entre todos los que aquí trabajamos, secretarías, trabajo administrativo... además de mi artista y que todos ganemos; ya son una actividad de élite, desafortunadamente, pues no se vende, como el cine mexicano que nadie va a ver, porque a veces la historia está tan elaborada, tan artística que dice uno: "bueno yo me venía a divertir 2 horas, no a que me hicieran una relación política de mi vida".

La gran masa de la gente ya no lo va a consumir a pesar de la importancia que tiene y yo siento que es lo que va a ocurrir, su importancia va a irse nivelando con respecto a los otros medios que son más agresivos y que te dan la información mucho más rápido. Debe aliarse con los medios, siendo parte de un medio donde no va a ser la parte medular. Vuelvo a lo mismo, yo conozco artistas muy renombrados de cómic que todavía quieren seguir siendo ellos la estrella del partido, y ya no es así, ya no pude ser así, simplemente yo veo la producción del *Chavo del ocho*, que les ha tomado dos, tres años hacerla. ¡A una empresa grande que es *Animal*!, que tiene recursos y ya no veo que haya ese reconocimiento al artista que había en otras épocas, ya no la hay, ya es un producto que vamos a vender y tú ganas de ahí un sueldo, hay una inversión que se dio pero que, si sigue vendiendo, te voy a pagar y si no, ya te vas a tu casa, pero en la medida en que la parte artística no genere recursos, nadie lo va a comprar y entonces vas a acabar como siempre buscando un inversionista loco que quiera hacer un nuevo cómic o un nuevo producto y yo me cuelgue de él, es el único problema que yo veo desde el punto de vista de los artistas, desde el punto de vista del público obviamente no habrá nadie que lo consuma, eso sí te lo garantizo y te lo digo ya con números en la mano, habiendo sacado producto, no hay nadie que te lo vaya a consumir a

menos que tengas una referencia publicitaria, de imagen, de historia muy importante.

Pues simplemente hay que ver los libros, hay escritores muy buenos que escriben libros padrísimos que no venden porque la gente no lo llegamos a conocer; con tanto bombardeo de información si no tiene una oferta publicitaria atrás, que tenga una magnitud, que además la gente que invierte en ese dinero va a decir que quiere recuperarlo y no quedarse enredado con eso, es muy difícil levantar un concepto así, entonces creo que la historieta tiene que adecuarse a los tiempos modernos, tiene que ser más competitiva, tiene que resistir el paso del tiempo aunado con la inversión y tiene que convertirse en la parte, si cultural, que debe seguir habiendo, pero también en la parte de diversión y consumo masivo que tiene que existir, entonces es donde tenemos que buscar un equilibrio y honestamente, creo que con *Antrophos* hemos logrado algo similar, el videojuego y la tecnología nos han dado las herramientas para que el cómic continúe desarrollándose y para que además podamos tener nuevas ideas, en el momento en que nuestra sociedad cambie. Por ejemplo, lo que pasa con Japón, que ahí sí son el otro lado de la moneda, la gente consume y consume cómic, pero también consume muchísimas otras cosas, la fuerza de consumo es impresionante y en la medida en que la gente va a encontrar cosas atractivas rápidamente las levanta a la televisión, al cine, a otros medios y aquí la sociedad no tiene esa fuerza de consumo ni por equivocación.

Me ha tocado ver algunas cosas en Japón muy interesante, una vez escuché algo que me hizo sentir que por ahí iba la razón, los japoneses no tuvieron contacto con occidente de la forma en que nosotros lo tuvimos, es decir ellos no tuvieron época victoriana, ni han tenido una iglesia católica tan agresiva, entonces en muchas cosas ellos son más liberales que nosotros, no tienen tanto tabú y bloqueo mental como nosotros por siglos de costumbre, ellos son muy disparados, tienen otra forma de pensar, luces, sonidos, no tienen limitantes, sueltan toda la carne al asador. Entonces en esta misma metodología también fusionan su vida, consumen, compran y se mueven a ese ritmo, nosotros somos más pausados, más tranquilos, pensamos más las cosas, somos muy hacia adentro de nuestra casa, sociedad, etcétera, personal; entonces sí hay una diferencia que no tiene que ver solo a nivel educativo, sino con la forma de desenvolverse y eso es lo que ha marcado a Japón de una manera muy distinta, realmente son muy distintos a todo el mundo.

Nosotros tenemos otra estructura y como no tenemos la población económicamente fuerte como en EE.UU. donde 90% tiene una computadora, aquí de los 100 millones que somos hay 5 millones de computadoras, pues obviamente no hay comparativa, ni en el mercado ni en la costumbre ni la oportunidad; una persona que saca un cómic tiene la certeza de que se va a morir de hambre, por eso todos se quieren ir a Televisa y similares, porque no hay ese recurso.

Ricardo Peláez

Ilustrador e Historietista

La realidad actual de la Historieta Mexicana

[Existe la Historieta de] sensacionales, superhéroes, manga y alternativa. En alternativa entraría todo [...] fanzines, trabajo no tan profesional y trabajo mas profesional; ahí podría entrar lo que hacían antes y lo que han hecho, por ejemplo, los de *La Jornada*, *El Chamuco*, caricatura política... entonces en cuestión de lo que hay de historieta se podría abarcar en ese gran panorama.

Otra cosa es la situación histórica por la que pasa la historieta, ¿por qué hay esto? Y hacer un diagnóstico más de análisis. [...] Yo veo que la historieta actual en México es el proceso de ultra industrialización, el punto en el que comenzó a hacerse una industria más eficiente; fue muy decisivo la forma de producción de las historietas, cuando las editoriales encontraron la forma de producir y sacar más y más historietas, lo que lograron fue hacer un producto industrialmente muy bueno, pero creativamente "chafisima", el hecho de que ya uno trace a lápiz, otro entinte, etcétera (algo que en rigor tendría que ser un trabajo autoral) se convirtió en un trabajo industrializado; entonces yo creo que fue decisivo para el desarrollo o involución. Desarrollo en términos de tiempo pero subdesarrollo en términos creativos, porque precisamente acabó con toda la cuestión de autor del que hacía la historieta, esto para fines tanto de guión como de dibujo; si tomamos en cuenta que la historieta es un producto que es la combinación de una historia con dibujos y que tanto hacer la historia como dibujarla requiere de aptitudes particulares que no son solo saber dibujar o escribir; o sea, son dos cosas distintas, como en el cine, no todo escritor puede ser buen guionista, entonces todo el trabajo de guionismo de la historieta es asunto aparte y este proceso de producción tiene ese inconveniente, que empobrece tanto a la parte del guión como a la del dibujo.

Eso es lo que me parece grave de la situación actual de la historieta en México, que realmente no hay un mercado, no hay una escena historietística y tal movimiento en evolución, no hay también como una gama de autores. Hemos gente [sic] que eventualmente hace historieta pero no somos el puñado de personas que nos interesa de alguna manera, ni vivimos de eso, ni solo hacemos eso y los contados dibujantes que realmente están metidos de lleno en la cuestión de la historieta no son nece-

sariamente tampoco autores, son autores de dibujo, pero no historietistas completos; son muy pocos los que tienen todo un discurso personal, estilístico a nivel de dibujo, estilístico a nivel de guión y más; entonces, son tan pocos y tan inconsistentes los ejemplos de esto, que es realmente grave de la situación de la historieta en México.

Eso por un lado, que realmente no se puede hablar de una escena historietística mínimamente saludable o existente, lo que hay son ejemplos muy dispersos; ahora, ¿por qué ocurre esto? Pues porque es producto de todo un proceso de involución de la historieta; en los países donde sí existe una escena sólida, un grupo de autores, una industria editorial que se sostenga solo de eso, donde hay evolución, digamos, en la trayectoria del propio autor... Donde esto ocurre ha sido porque la historieta ha tenido más o menos el mismo desarrollo que otras industrias, que son concretamente el cine, por ejemplo, que son al igual que la historieta unas formas de arte modernas, en el sentido de que requieren de todo un proceso de elaboración que no es necesariamente la parte propiamente artesanal, en el caso del cine pues toda la producción, distribución, edición y en caso de la historieta la impresión, distribución y todo eso; son artes como de nuestro tiempo, que involucran áreas mucho más diversas y a veces ajenas al instrumento artístico en sí.

En México, al no haber existido la posibilidad de que (a pesar de que son cosas que se producen a nivel industrial) se mantenga una parte de esa elaboración reservada a la idea del autor mismo. En el cine podemos hablar de cine de autor a pesar de que todas las películas se hacen más o menos igual, todas necesitan guionista, actores, en fin..., se puede hablar de autor, cuando lo que aparece en la obra es producto de la inventiva, la creatividad y los intereses más íntimos y personales del director, que finalmente es el que coordina los demás esfuerzos en un producto de su autoría; él rige sobre todos los demás criterios; en histo-

rieta es muy parecido porque si bien son cosas que se hacen también de una manera industrial y en algún punto pasan a usar tecnología o se puede recurrir a más gente lo que debe de distinguir a la historieta en términos autorales es que efectivamente estén impresas y queden en el papel las ideas, los temas y las cuestiones más íntimas y personales del creador, y para eso debe haber todo un entorno, no se da solo, no basta con que lo haga una persona y se siente a producir una obra; eso es parte del asunto, pero eso no existe en México y para que eso florezca y se desarrolle, debe tener la otra parte, una editorial que crea en el trabajo, que lo distribuya, que lo venda, que le pague por eso, como ocurre con los libros; no basta con que un tipo se siente delante de la máquina de escribir o en computadora a hacer su novela, de nada sirve si luego no hay editoriales que lo publiquen.

Si lo comparamos con el cine, por ejemplo, o con la literatura, en esas manifestaciones se habla de autores y de todo un mercado y una situación de riqueza e interactividad, entre público, crítica, editores..., hay concursos, en fin, todo eso que hace una manifestación cultural, todos esos componentes diversos faltan en la historieta porque se fue atrofiando al punto de que los buenos guionistas, si los hubo o podía haberlos habido, los ahuyentó esta forma de hacer trabajo, los buenos dibujantes si encontraron la manera de ganar más haciendo menos lo eligieron, y eso fue mucho lo que pasó. Los guionistas, el editor al no necesitar gente que creara trama o personajes, historias interesantes, sino que encontrarán una fórmula en que no requerían de buenos escritores, encontraron modelos para poder hacer mil tramas bajo un esquema muy específico, y ésa es la característica de los sensacionales. Al hacer un sensacional de lucha tienes como una matriz en la que luego le pones cinco o seis cosas que vas reciclando sin el más mínimo esfuerzo; el tema general, una estructura que siempre es la misma, una situación equis, con un cierto clímax y es una

cuestión muy elemental; es un ejercicio súper básico totalmente predecible, al que simplemente lo van dorando de manera distinta pero, en esencia, es básicamente lo mismo.

Así que yo creo que fue muy importante la forma en la que se hacían las historietas para determinar que en la actualidad se carezca de todo esto; por esto que, como producto industrial, se sofisticó hasta ser totalmente eficiente. Pero como producto creativo se redujo hasta hacer creer que no podía ser de otra manera; pasó lo mismo con la música y el cine, que se le criticaba las películas de ficheras, que eran casi los mismos protagonistas, la trama era muy similar, pero el pretexto era enseñar albures, situaciones picantes..., en las que una misma fórmula se va rehaciendo. Y con la música, el efecto Televisa es lo mismo, un patrón donde solo cambian las personas pero el modelo es totalmente prefabricado; entonces no tienes gente que componga canciones, más que al puñado de tipos a los que [les dicen] "hazte una canción de amor" y listo.

Entonces es ir encontrando fórmulas más mercadológicas que creativas, dotarlas de adorno, de lentejuela, adornarlas y sacarlas al mercado, eso ni es arte y lo que hay de creatividad y de artístico en eso es componente, como lo que tiene de fruta un refresco. A nivel cultural es la *chatarización* de la cultura, encontrar fórmulas mercadológicas, esquemas y refretarlos hasta la náusea. Lógicamente que eso, en términos de ventas y de utilidad como industria cultural está genial; porque necesita muy poca inversión y [genera] altísimas ganancias. Imagínate lo que significa contratar maquileros que escriban bajo una directriz, [comparado con tener] que pagarle sus regalías a García Márquez. Escritores de esa talla no se dan como galletas.

Eso es lo que yo creo que ha empobrecido a la historieta en México como fenómeno, un modo de hacer que encontró la forma de invertir lo menos y ganar más, donde la cuestión meramente creativa está fuera del tema.

[...] Es una serie de esfuerzos combinados, primero debe haber un reconocimiento por parte del medio cultural en general con todo lo que implica, es decir, crítica; que la gente que esté en el ámbito de la cultura se tome en serio el asunto, que también se cultiven sobre la existencia de la historieta. Hace falta que se editen en México libros de historieta de la que se esta produciendo en otras partes del mundo; ya no puede pensarse en literatura mexicana editando solo autores mexicanos, imaginarse una librería donde solo se encuentras un tipo de literatura y solo autores mexicanos, parecería absurdo. ¿De qué vivirían las revistas literarias y los suplementos que hacen reseñas de libros? O hablando de un mismo autor o de varios que escriben muy parecido y nada de edición extranjera.

[...] 99% de lo que se está editando de historieta en el mundo no se conoce en absoluto aquí; [se necesita hacer] edición de cómic extranjero, todo lo que hace a una escena local, concur-

sos, crítica especializada que sepa, enseñanza y transmisión de cómo hacer historieta aquí en México, todo lo que no hay, todo hace falta. Autores, talento, dibujantes capaces... los hay para hacer una escena local, hay un puñado de dibujantes; y además, es un país con tradición de dibujantes, entonces tampoco es que fuera difícil o imposible hacer florecer una escena de dibujantes locales, porque en México siempre ha habido dibujo y pintura.

Otra cosa que hace falta es interrelación de la historieta con otros medios, que empiecen a acercarse a la historietas buenos guionistas, no solo gente del medio en sí, sino que empiece a contaminarse de otros medios, qué pasa con el cine, por ejemplo, en ese sentido es muy parecido lo que ha pasado con el cine a lo que puede pasar con la historieta. Ya hay un festival en Morelia, un festival de cortometraje aquí en el DF, hay un festival de cine de la Ciudad de México, hay revistas especializadas, hay actores que trabajan en el extranjero, en los festivales se consume cine de todas partes, todo eso no existe en la historieta. Entonces se pueden señalar cosas básicas como estas, básicas para echar a andar una escena local.

Si se revisa lo que ha ocurrido en otros países, donde esto sí se da, en México los orígenes son muy parejos, tanto en EUA, Francia, Perú, Argentina, Chile... México es uno de esos pocos países en los que la cantidad y la variedad de historieta que se produjo en los años de auge, fueron de los mayores en el mundo en cuanto a variedad, calidad y riqueza, y aceptación de la historieta. México era uno de los países que más historieta vendía. Actualmente puede que ya gane Francia, pero si uno cuenta como historieta todo el tiraje de los sensacionales, por volumen seguramente eso aún nos equipara a otros países, pero en términos de calidad, no cuenta. Respecto a lo que pasaba en años anteriores el punto de partida de México no le envidaba nada a otros países. México fue un productor de cultura en general y de historieta en específico que nutrió básicamente a toda América Latina en muchos años; al igual que con la televisión y el cine, México era uno de los grandes productores, si no es que el gran productor de cultura de exportación para América Latina y eso, en términos de historieta, ahora no solo no ocurre, sino que menos mal; qué bueno que no ocurra, porque si lo que hay actualmente de historieta en América Latina fueran los sensacionales, sería una catástrofe para el continente.

[...] Pero a diferencia de esos ámbitos, en la historieta es donde yo siento que esta la cosa más de la fregada, porque lejos de detenerse el deterioro no solo ha continuado sino que ha ido per-

diendo mucho terreno por ser una manifestación que necesita lectura. Tomando en cuenta que la lectura en general ha ido en retirada, Bartra lo dice en un artículo que hace de semblanza de los años más recientes de la historieta en México. Dice que en México no se dejó de leer historieta para leer otras cosas, sino que [para] un país lector de historieta, dejar de leerlas significó sencillamente el dejar de leer; y creo que (él lo dice así), eso es una catástrofe civilizatoria, entonces creo que ese es uno de los grandes puntos donde más se ve el deterioro cultural del país en su conjunto; en lo que involucra a la historieta y a los que estamos interesados en ella, nos escandaliza.

Pero por un lado sí es de llamar la atención que sea un fenómeno que pasa desapercibido; porque para toda la gente que tradicionalmente vio a la historieta como un enemigo de la cultura, que desaparezca la historieta no solo se entiende como la catástrofe civilizatoria que es, sino que, además, se festeja como si fuera un síntoma de desarrollo del país y eso está muy mal porque no se pasó a leer otra cosa y ningún plan de lectura en un país de lector de historieta, como el de Fox en este sexenio, que no solo cacareó algo que no apoyó en la práctica, sino que en el Programa mismo, la historieta no esté contemplada habla de la tremenda ignorancia que se tiene respecto al fenómeno de las lecturas en general; porque además en el mundo, actualmente, no hay país con un sólido pueblo lector en donde la historieta no goce de una (si no muy buena) salud regular ¿Por qué? Porque es una lectura de nuestro tiempo, es una lectura que, además, está en desarrollo; es una manifestación cultural, artística, creativa, que tiene mucho por desarrollar. Entonces la salud de la historieta es un muy buen termómetro de la salud cultural de un país.

[...] Yo creo que México perdió en los años de industrialización; es donde fue el punto de quiebre. Revisando hacia atrás lo poco que yo he repasado el

asunto, sí detecto que fue con el 68 y con toda la época represiva y la consolidación de Televisa como el gran monopolio cultural del país, como el punto donde la música, el cine y demás manifestaciones se les cortó de tajo el desarrollo; la historieta lo acusó de una manera también particular, yo creo que fue mucho más grave porque fue un fenómeno mucho más silencioso. Del cine siempre se han dicho cosas, tenía un protagonismo mayor en el ámbito de la cultura nacional; pero la historieta que siempre había sido como algo desdeñado, algo que leen los analfabetos que apenas se están acercando a la lectura y demás, el que se muriera siempre fue visto como “uy, que pena pero pues casi mejor, porque para lo que es mejor, que desaparezca”. Eso yo creo que hace particularmente grave.

Y sí identifico que fue más o menos por esa época, porque fue la fecha de consolidación precisamente de los grandes monopolios culturales, de lo que se consumía a nivel de cultura popular en el país. Eso no fue ninguna casualidad, tuvo el beneplácito y la complicidad del gobierno, que para esas épocas [tenía] el interés deliberado de cortar cualquier esbozo de desarrollo, de crítica. [...]

¿Qué pasó aledañamente con la matanza del 68?, pues cancelación de espacios de desarrollo, de diversión, de entretenimiento, de creatividad, de producción artística, entonces a nivel de la música pues todo el auge que empezó a haber de grupos y demás se cortó de tajo; en el cine, todo aquel que era crítico, analítico, pensante... fue aniquilado. Entonces no fue solo el fenómeno político en sí, sino todo lo que significa eso para un país en sus manifestaciones culturales, entonces fue muy importante que, así como en la TV se privilegió al *Chavo del 8* y todas las producciones telenoveleras, en la historieta se privilegió a libros vaqueros, libros sentimentales y todo eso que, finalmente, ¿qué papel tenían? Pues el de idiotizar a la gente con un tipo de producción que ni piensa, que solo te absorben el coco con tramas insulsas; y de ahí lo estratégico de que la historieta le pasara lo que le pasó.

La Historieta y la Literatura.

La literatura en relación con la historieta yo la pongo solo como hablar de la música en relación con la historieta, son cosas con las que tiene que ver, pero ni la historieta debe estar subordinada a la literatura, ni la literatura sirviendo para los fines de la historieta; yo lo pongo como el cine, un lenguaje que tiene un discurso y características propias, que sin duda se toca con otras manifestaciones pero ni depende ni norma a otras manifestaciones; ya tiene su vida propia, sus características particulares y en ese aspecto si convive, coexiste o se relaciona con la literatura pues bien cuando lo haga bien, y mal cuando lo haga mal. Yo lo veo simplemente como una vertiente. Ha habido muchos casos donde se puede asociar la literatura [con la historieta] más en forma, sobre todo tomando en cuenta esta posibilidad de adaptar literatura al cómic, pues ha habido infinidad de

casos, yo creo que cada uno se tiene que analizar de una forma particular y cada nuevo esfuerzo tiene que encarar su propio nuevo reto tratándose de obras muy particulares, porque no hay una norma en lo que a adaptación en historieta de literatura se refiere. No es lo mismo adaptar novela costumbrista que novela policíaca, política, en fin, ensayo, por ejemplo; hay todas unas posibilidades que están por explorarse y que bueno que ocurra; por ejemplo, hay una nueva corriente de reportaje en cómic, entonces es como un género literario, es un compartimiento de la literatura que se está explorando en historieta, y que, al momento de hacerlo con dibujos, adquiere características muy particulares.

[...] Sin duda existe una relación; qué bueno que exista, tampoco me he de inclinar a que la historieta deba mantenerse incontaminada de literatura, pero tampoco me parecería que la historieta se dignifique o adquiera valor solo en la medida en que se acerque a la literatura, creo que hay sobrados ejemplos de cómo la historieta puede prescindir de la literatura formal, hecha, elaborada ya, para existir, lo cual no impide que siga habiendo sin cesar adaptaciones de literatura en cómic. Acaba de salir la novela de *El capitán Alariste* de Arturo Pérez Reverte, en cómic. La adaptación la hizo un historietista muy importante, Carlos Jiménez; quien es un gran historietista de los que en España, por ejemplo, se han encargado de dejar ver que la historieta como lenguaje propio puede ser todo lo adulta, madura y compleja que se quiera. Está el caso de la adaptación reciente, en colección de Anagrama, acaban de editar *La Ciudad de Cristal*, que es una adaptación que hace Ma-

zzuchelli, un dibujante norteamericano, que hace la adaptación de una novela de Paul Auster, que es una adaptación de literatura a cómic, pero además editada en forma de literatura, con el formato y en una colección de literatura, lo que es un caso singular de ver en librerías en México.

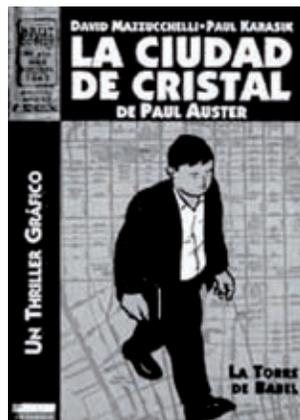
Hay infinidad de casos, como la modalidad de este libro *Mauss*, que es un reportaje a la vez como memorias, una serie de géneros entremezclados que dan por resultado una obra que no puede calificarse de obra literaria, pero que gana un premio literario, el Pulitzer. Es entonces, toda una relación que está apenas en construcción, de la cual ya hay antecedentes de qué tanto puede acercarse y qué tan fructífera puede ser para ambas y sin duda, también infinidad de ejemplos de qué tan nefasta pueden ser para ambas.

La Historieta y los jóvenes.

La historieta no surge como un lenguaje ni para niños ni para jóvenes. [...] Contrario a lo que se pudiera pensar, de que leer imágenes es algo reservado para niños, jóvenes o analfabetos, está más que claro en la historia de la humanidad que las imágenes no han seguido esa directriz; las imágenes siempre han estado relacionadas con adultos, en el México prehispánico, por ejemplo, los códices eran para un puñado de eruditos, no era la forma en que se popularizaba la información o el conocimiento; al contrario, era una forma singular de sofisticación del conocimiento y la información, imprimir en el códice mismo los acontecimientos y las historias.

Pero por otro lado está el hecho de que siempre las imágenes al ser humano, en su conformación de su ser lector, son el primer vehículo de aproximación a la lectura en general; primero aprendemos a leer imágenes y luego palabras pero el desciframiento de mensajes se da primero por medio de la imagen, y una gran ventaja, que sin duda tiene la historieta en ese sentido, es que ha logrado desarrollar una forma de lenguaje de muy fácil lectura, si bien con códigos complejos propios, complejos de analizar y de haber llegado a ellos; son mecanismos o formas sofisticadas culturalmente de lograr connotaciones o sentido. Toda la cuestión de las onomatopéyas, de las formas de los globos, la forma de las viñetas, todos los presupuestos que implica una lectura de la historieta son el producto de años y años de evolución en la conformación de la lectura de la imagen y el simbolismo.

Entonces, actualmente la historieta tiene la gran virtud o la característica que, si bien mantiene toda esa cuestión de accesibilidad, de facilidad de lectura, también invo-

lucra o conlleva toda una posibilidad de lectura compleja, entonces puede ser leída actualmente por adultos, jóvenes, niños... y hay códigos y formas de lectura apropiados para cada edad sin que sean excluyentes una de otra. Hay toda una coexistencia de posibilidades de diferentes historietas para diferentes públicos. [...] Es un lenguaje que actualmente ha madurado de tal manera que puede hablarse de historieta de cualquier género prácticamente para cualquier edad, puede haber historietas para adultos que no necesariamente tengan sexo o violencia explícito, sencillamente serían incomprensibles para niños o jóvenes, por su temática, su forma de narración o los temas que tiene.

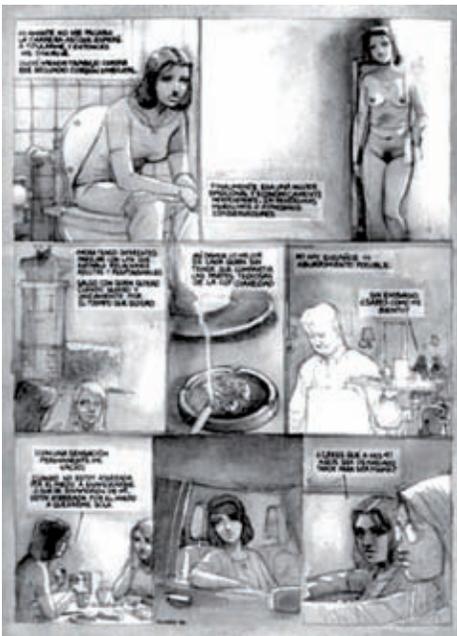
El futuro de la Historieta Mexicana.

No me imagino qué pueda llegar a pasar con la historieta en México [...]. En ningún lado la historieta será lo que era, en México no solo por este fenómeno de atraso y atrofiamiento que ha sufrido, sino porque sencillamente el país, la tecnología, la situación, no es la misma. La historieta nunca volverá a ser lo que fue en sus años de esplendor, no por otra cosa, pero el país, la sociedad y el mundo es otro. ¿Y a qué me refiero concretamente?, por ejemplo, en los años de esplendor y auge de la historieta el público lector era un todo como muy homogéneo, la diferencia entre los sectores, la tribalización de la sociedad no era tan acentuada como ahora, una característica totalmente concreta y distinguible del mundo actual al de hace 60 o 70 años es que está la colectividad dispersa y atomizada en un montón de grupos con intereses muy particulares, no se puede hablar de jóvenes, adultos o niños en general. Simplemente en los jóvenes hay una cantidad de grupos y tribus que se han formado; entonces, si bien hay cosas de gran alcance, que son las menos, ahora nada de lo que se produce en términos culturales difícilmente tiene un alcance súper masivo; por lo general, la gran mayoría de lo que se produce a nivel cultural tiene como destinatario pú-

blicos muy específicos más bien pequeños, aunque sean públicos que se parecen en otras partes del mundo, lo cual ya hace masivo una tribu.

Porque los skateros de México obviamente se juntan con los equivalentes en otros países y ya la red permite que las micro tribus que están repartidas [al redor del] mundo (siempre y cuando tengan los mismos intereses) se junten virtualmente; entonces hay una serie de características que hacen impensable e inverosímil en que la historieta vuelva a ser lo de antes.

¿Pero qué sí puede pasar?, que desde mi perspectiva es lo que ha ido ocurriendo en los países con un sólido mercado de historietas; que la historieta se vaya precisamente departamentalizando también, se vaya haciendo específica y vaya creciendo en extensión pero a lo mejor reduciéndose en masividad, de tal manera que la historieta reportaje, por ejemplo, que era algo que antes no existía de una manera tan específicamente desarrollada, exista, surja, se desarrolle e inclusive se amplíe; ahorita son un puñado de autores que están como exponentes de este tipo de historietas, entonces que eso cunda y se diversifique, que la historieta, por ejemplo, de terror tam-

bien vaya especializándose; vaya creciendo, la historieta política, humorística, en fin, en cantidad de estratos y sectores que abarca, pero vaya disminuyendo en términos de tiraje, entonces que haya más variedad pero menos cantidad.

Entonces, eso es lo que desde mi perspectiva y desde mi observación ha ido ocurriendo en otros países y eso ha mantenido a la historieta como opción de lectura, uno pensaría que si la lectura y la lectura de historietas en particular es cosa del pasado, entonces en países como Japón que son países hipertecnologizados, la lectura y la lectura de historietas en particular tendría que ir en declive. Pero no, al contrario, es un país al igual que México con una honda tradición de lectura de historietas y ha podido desarrollar toda su tecnología, todos los otros medios y manifestaciones culturales. Es el país donde más videojuegos hay por casa y donde los niños más videojuegos juegan, lo cual querría decir en teoría que sería uno de los países donde menos historieta se consume y nada que ver.

Entonces los países donde la historieta continúa desarrollándose no son necesariamente países atrasados, sino países con un desarrollo y un proyecto cultural, en términos generales y al no existir eso en México (y no solo para la historieta sino para todas las manifestaciones culturales), en medida en que nuestro país siga siendo el desvalijado conjunto de esfuerzos y caos de visiones y propósitos que es, pues no solo la historieta, sino ni la música ni ninguna manifestación cultural va a consolidarse y desarrollarse. Más bien en la medida en que eso se mantenga, cada vez será más difícil revertir el daño, hasta que llegue el momento en el que habrá cosas que sea imposible revertir.

Yo he venido haciendo esto por 10, 15 años y no obtengo ya no digamos beneficio económico sino ni siquiera satisfacción espiritual, pues para qué sigo. En la teoría todo puede ocurrir, creo que todavía no estamos en el punto de decir que es irreversible, muerte cerebral y de aquí a esperar que se ponga continua la línea (que se muera, pues). Creo que parecido a lo que ha ocurrido en el cine, la existencia de cuatro o cinco personas, grupos, esfuerzos constantes ha posibilitado que el interés no desaparezca, sino que al contrario haya tenido un rebrote significativo.

[Existen] autores que la están haciendo afuera y que veo más bien que si no pueden derribar los obstáculos, pues los rodean; y si no es aquí se prenden de otro lado. Gente como Bachan, Tony Sandoval, Humberto Ramos, gente que si aquí no se puede, en donde sea, pero yo hago la mía y muy bien por ellos, pero no puede ser así para todos. [...] Se trata de que llegue el momento en que no tengan que salir, que eso que solo pueden hacer afuera, lo puedan hacer aquí. Que llegue el día en que un autor que no necesite salir, que si la hace afuera sea como consecuencia de su reconocimiento y consolidación aquí, siempre está bien, habrá casos del que no fue profeta en su tierra y la hizo en otro lado, pero no quiere decir que todos tengan que hacerlo, esa sería la tirada.

Bernardo Fernández “BEF”

Historietista Ilustrador y Escritor.

Soy *Bef*, Bernardo Fernández; soy escritor y monero, me dedico a la ilustración, a los cómics y escribo novelas, he publicado seis libros, uno de cómics; ahora estoy preparando el siguiente libro de cómics y soy profesor de ilustración en la Universidad Iberoamericana.

Cuando yo empecé a dibujar profesionalmente hace 15 años, en México si querías trabajar comercialmente solo había la opción de integrarse a los circuitos editoriales que había en aquel momento; Ejea, Toukan, todas estas que producían los sensacionales famosos, la mal llamada historieta popular; no había, como no hay todavía, proyectos editoriales para cómic formales, ahora empieza a haber, 17 años después... Y parecía imposible en aquel tiempo que un mexicano pudiera dibujar para editoriales extranjeras, ahora hay varios, no muchos pero hay varios publicando para Estados Unidos y unos cuantos en Europa, en aquel tiempo era impensable.

Yo no fui lector de historieta popular nunca, yo no leí *Lagrimas y risas*, *Chamaco*, ni ninguno de éstos. De repente cuando se hace la recopilación histórica del cómic en México se me hace muy triste que lo que tengamos sean los cómics de Yolanda Vargas Dulché, *Chamaco*, *La Familia Burrón* tan valorada, pero que se ha venido publicando desde hace setenta años sin ningún cambio, siempre, invariablemente que he ido a dar conferencias o pláticas alguien pregunta de *La Familia Burrón*, es como si a los de *Café Tacuba* o los de *Molotov* les preguntaran por Agustín Lara. Son 70 años en medio de desarrollo e historia en los que tristemente no ha habido ningún proyecto exitoso; entonces la situación en ese sentido es la misma, después de todo este tiempo apenas empieza a haber interés de un par de editores en crear proyectos sólidos de publicación de cómics, pero creo que de repente son como los que tocan jazz en México o los que escribimos ciencia ficción, que no existe una industria ni la menor estructura para poder socializar tu trabajo.

Tan es así que cuando yo comencé, empecé haciendo *fanzines*. Como no había ningún espacio dónde poder incluir el tipo de cómics que hacía junto con mis cuates, lo que nos interesaba, tuvimos que hacer nuestros propios *fanzines* y auto-publicar; y era un buen momento para eso porque estaba muy efervescente la escena post-punk aquí en la Ciudad de México y había una exposición de *fanzines* de todo tipo: cosas de cine, de política, de anarquía, empezaba a haber algunos de ciencia ficción y no había ninguno de cómics.

Y ahí junto con varios, pero en concreto con mi amigo Bachan, que estoy convencido que es el mejor dibujante de cómics de

este país, que ahora publica en Francia, hicimos unas revistotas tamaño tabloide llamadas *Molotov*; era un *fanzine* a 2 tintas que producíamos con la lana de un estudio de diseño e ilustración que teníamos, pero así fue como empezamos como a crearnos unos pocos espacios.

Y muchos años después seguía siendo así. Cuando edité *Pulpo Comics*, una antología de historieta de ciencia ficción, pues tuve que volver a producirla yo mismo, aunque ahí ya conté con una beca del FONCA y tal; pero básicamente no había cambiado nada en lo que realmente es importante. El problema no es hacer los cómics, hay gente muy talentosa y con muchas ganas, pero el problema está en socializarlo, que se conozca y se distribuya y eso ha cambiado muy poco en estos 16 años.

Yo empecé en 1990, mi primer dibujo lo cobré en ese año y en estos 16 años ha sido muy poco; lo ornamental han sido estas convenciones de cómics que llegan a ser muy grandes, en ese entonces no había traducciones de historietas de superhéroes y ahora hay un montón, pero todo eso es más bien ornamental, no de fondo; no ha habido un cambio de fondo respecto a esta situación para los creadores nacionales. Yo supongo que eso no es un caso aislado de los cómics, la gente del cine ahora empieza como a tener opciones pero hace 16 años no existía, sobre todo si no querías entrar en el equivalente del cine que era el cine de ficheras y bueno, los que hacen música

que no esté metida en los intereses del mercado, que no tiene nada de malo por sí misma, pero luego hay quien lo hace en función de satisfacer un mercado.

A mí me encantaría que lo que hiciera vendiera cientos de miles de copias, pero no me interesa hacer un superhéroe que me parece un género que, tiene su interés, pero que a mí ya no me estimula, en aras de tener esas grandes ventas. Tampoco es que los superhéroes vendan mucho, ya ni siquiera en Estados Unidos, pero el punto es ese que seguimos casi en la casilla número uno. Empiezan por ahí personas interesadas en hacer cómic pero en formato de libro que creo que es el futuro del medio en general en el mundo.

Esa época de los grandes tirajes, la historieta popular aquí y la de superhéroes en Estados Unidos ya se acabaron. Los mercados se estrangulaban a sí mismos, no hubo renovación, creo yo, de la oferta y entonces los lectores fueron desapareciendo. Entonces es una situación complicada, como complicada es de quienes tocan jazz o quien intenta hacer cine, pero somos más casos aislados y no podemos hablar de un movimiento ni de una industria y eso me parece muy muy triste.

Está vinculado claramente, en los años 40 hubo una explosión de historieta popular, hubo una industrialización del país. Hay que contextualizar ahí con el famoso milagro mexicano, el crecimiento durante la Segunda Guerra Mundial; en Estados Unidos tenían una industria dirigida totalmente a lo bélico, [...]

Justamente ayer estaba leyendo un libro de Kurt Vonnegut, que además es mi escritor favorito, una compilación de sus primeros cuentos publicados en los 40 y 50 y él decía que si era posible de que un escritor pudiera vivir de escribir cuento corto en aquella época era porque había "sesenta" revistas que publicaban cuentos de todo tipo y de todo tipo de temas porque no había televisión. Los cómics

en algún momento fueron algún gran entretenimiento del pueblo, aquí y en Norteamérica.

Entonces son varias cuestiones, había un auge económico, no había televisión, no había estas opciones de entretenimiento que hay ahora y otra es que había esta estructura que permitía que los dibujantes pudieran proponer sus trabajos y que llegaran finalmente al lector, el *Pepín*, el *Paquito*, *Chamaco*; estas revistas, creo que algunas incluso eran diarias, tiraje diario,

los fines de semana doblaban su circulación y se dice que *La Familia Burrón*, *Lágrimas y Risas* y todos éstos llegaban a vender un millón de ejemplares semanales, pues esto es impensable ahora, los cómics mejor vendidos de los "gringos" deben estar muy debajo de las cien mil copias. También ha servido que, por otro lado, además el medio se está reacomodando; los medios no desaparecen nunca solo se reajustan, el gran ejemplo son los discos de vinil, que se pensaría, al llegar los cd's, desaparecerían; pero se reacomodaron y ahora es un mercado especializado que usan los dj's y los coleccionistas de discos de vinil, es decir, nunca acaba de desaparecer pero sí va reduciendo su penetración y se va volviendo un mercado especializado como especializado es casi el libro, el mercado de los libros, al menos en nuestro país.

La Historieta y los jóvenes.

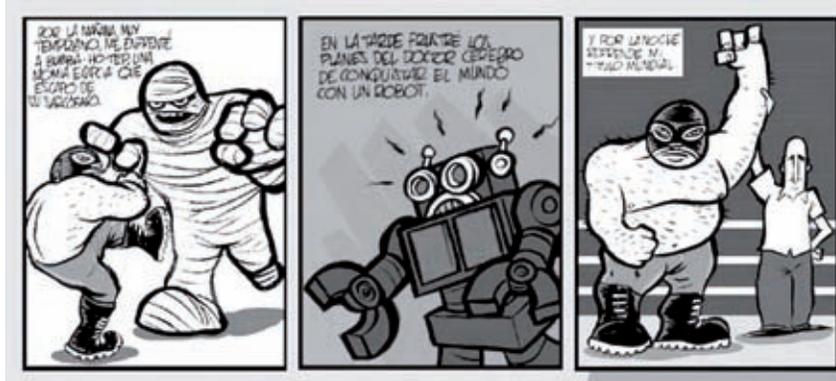
Los jóvenes son el público natural de la historieta, antes eran los niños pero yo creo que se ha ido ampliando ese margen; la demostración de esto son los cómics japoneses, los *manga*, que son probablemente la única industria, junto con los franceses también, pero son de las pocas industrias que son sanas, que crecen y generan. Claro que ahí funcionan dentro de esta dinámica comercial, el cómic es el que genera el contenido, pero es la plataforma para generar el videojuego, luego la camiseta, el juguete, eventualmente también la película y en ese sentido es lo que va a permitir que lo que fue la gran industria norteamericana precisamente por esa penetración, no desaparezca.

Es tal y tan fuerte la influencia que se puede tener sobre los lectores jóvenes que van a permanecer ahí estos cómics como generadores de franquicia para hacer después la caricatura y llegar a un mayor público. [...] Tengo una amiga que dice que el que no lee cómics es como aquel que no va al cine o no va al teatro y yo creo que tiene razón; pero se ha vuelto cada vez más complicado encontrar cómics de calidad.

Yo, la verdad, pongo en el mismo cajón a los superhéroes, así en bola, con los sensacionales de trailer, tienen el mismo compromiso creativo; seguramente los cuates que hacen los cómics de trailers están realmente muy interesados en historias de ficheras y narcotraficantes y es válido; pero creo que se vuelve muy repetitivo y de poco interés al menos para mí; no me interesa saber a estas alturas o seguir las aventuras de un personaje que, metido en mallas, anda brincoteando por los techos de los edificios; se me hace como fantasía adolescente, sin embargo, creo que esto siempre va renovando que cada vez crea en menor medida a su grupo de lectores.

La Historieta y la Literatura.

[...] Bueno, desde luego creo que bien llevados, los cómics pueden ser la entrada a la lectura para los niños y para los adolescentes en muchos casos, es fácil acercarse a los cómics, además los tenemos muy asimilados a nuestra cultura, a veces incluso lo damos por hecho, hay un montón de publicidad impresa que se usa en forma de cómic. De repente hay quien evoca inmediatamente la imaginaria *pop art* de Liechtenstein, de los puntotes y no es eso, eso es una de las muchísimas caras; yo creo que hay que entender que los cómics son una forma de contar historias, no son ni un género ni un formato, no son revistas necesariamente, hay cómics en forma de libros con cientos de páginas, las famosas novelas gráficas. El cómic más largo que yo conozco es Erebos canadiense, que es una sola historia contada en 300 números. En fin y hay cosas tan breves como cómics de un solo cuadrado, entonces Alan Moore, probablemente el guionista más importante que han tenido ingleses y gringos dice que no hemos explorado a fondo las riquezas narrativas que ofrece el medio, que siempre está como a la sombra de la literatura por un lado y del cine por el otro, entonces lo que se ha

convertido es como una imitación del cine y la literatura cuando tiene sus propios recursos, pero entonces en concreto sí creo que más que también influencia sobre los chavos, lo que creo es que es un medio al cual es fácil acercarse, por eso puede ser la puerta de entrada al hábito de la lectura entre otras cosas, pero no porque sea un lenguaje sencillo sino porque lo tenemos muy asimilado en nuestra cultura.

Dicen que el oficio más antiguo es la prostitución, yo digo que no, que somos los moneros y que ahí están las pinturas rupestres para demostrarlo, pues es caricatura, somos una cultura o una especie hambrienta de historias, es por eso que el oficio de narrador es de los pocos que ha [perdurado]; en todas las culturas hay prostitutas, hay soldados y narradores, hay culturas en las que no hay científicos o en las que no hay artistas (como celebridad), pero en todas las culturas existen esos tres oficios y esto es porque desde que se juntaron los neandertales a escuchar historias alrededor de la fogata, tenemos sed de noticias, de historia, de narrativa. El cómic o la historieta es una de las muchas formas en que nos hacemos de estas historias.

Su relación con la literatura ha sido una relación de amor-odio, porque la academia ha considerado que el cómic es poco menos que basura, por considerarla entretenimiento masivo, “chabacano”, escapista y sin embargo, yo y cualquiera que profundice un poco va a encontrar un montón de historias que vale la pena leer. Finalmente creo que la literatura son historias que vale la pena leer; yo me acuerdo un montón de estas historias narradas en forma de cómic, teniendo un pie en la literatura y otro en los cómics, de repente soy muy receloso a las etiquetas, por ahí decían que Neil Gaiman, el guionista de *Sandman* había llevado la gran literatura a los cómics y que ése era su mérito.

Yo creo que el cómic constantemente se ha alimentado de la narrativa general, pero que a su vez, y en no pocos casos, la narrativa y la literatura ha tomado también recursos de los cómics, desde el cine desde luego, pero también de los cómics. Yo el año pasado gané un concurso nacional de novela policiaca, entonces llegaban dos o tres veces me llegaron a decir: “su novela se parece a Tarantino”. Bueno, a mí Tarantino me cae gordo, yo estaba pensando en Frank Miller. Precisamente porque se han tomado prestado [recursos], ahí sí reconozco el círculo de re-

cursos que circulan constantemente entre los tres medios, yo creo que va a tardar, que es difícil que algún día el cómic tenga el reconocimiento a nivel masivo, que un historietista tenga el reconocimiento masivo que tiene un cineasta, un novelista, quizás en otros países como Japón o Francia, donde hay cultura de cómic; me gusta más el modelo francés, porque la historieta no es vista como un producto de consumo masivo y desechable, sino que tiene el mismo valor un cómic de Moebius que una novela de Lebeck.

Yo creo que estamos a años luz de que eso suceda aquí en México, probablemente en el mundo hispano parlante, la situación en España no es mucho mejor, pero yo creo que en la medida que en esta relación de literatura y cómic [a éste] no se le considere inferior como medio narrativo y busque el mismo compromiso creativo el autor de los cómics que el narrador, el literato, yo creo que esa relación se irá estrechando en relación al compromiso de un lado tanto del otro; es decir, que la misma seriedad que pone un escritor al escribir una novela la tenga el narrador gráfico al hacer un cómic, al hacer una novela gráfica, al hacer una historia corta.

Porque eso necesariamente se percibe por el lector, en ese sentido será que seguirá estrechándose y se podrán empezar a ver a los ojos el cómic y la literatura, hay muchos autores que lo han hecho. El gran ejemplo para mí es Allan

Moore, yo creo que no ha habido otro escritor con una obra más importante dentro del mundo de los cómics como guionistas, son muy famosos los dibujantes pero son pocos los guionistas que se hacen famosos, él probablemente sea el más importante de ellos, porque ha tenido ese mismo compromiso y esa misma seriedad con la que un novelista atacaría la página en blanco, creo que él es uno de ellos.

La Historieta y los medios electrónicos.

Ha habido quien ha querido conciliar el asunto de la producción en línea con los cómics, yo creo en general, con lo digital en concreto, con Internet, que mientras no sea igual de cómodo leer en una pantalla de computadora que leer un libro, lo impreso va a seguir dominando el panorama editorial; seguramente en algunos años, no creo que en muchos, sea igual de cómodo traer un libro digital o la manera en que vamos a leer en nuestro monitor (pienso en una mica flexible o lo que sea) va a ser igual de cómodo que cargar un libro, mientras tanto, y espero que pasen muchos años antes que eso suceda, lo impreso seguirá colocándose en ese nicho; quizás cada vez más especializados por un lado, pero al mismo tiempo, en el caso concreto de los cómics, más cercano al circuito de los libros; lo cual me parece sano, mudarse del puesto de periódicos, lo veo en términos darwinistas, de la adaptación de los más aptos, las revistas de cómics no fueron suficientemente aptas como para quedarse instaladas en los puestos de periódicos, se mueven a otro hábito, al de las librerías y eso me parece sano porque el libro goza de mayor prestigio que la revista desechable.

De lo trascendente del medio impreso, yo respecto a los medios electrónicos creo que ira adaptándose poco a poco, hasta ahora no es cómodo ver cómics en la pantalla, no ha habido ningún caso exitoso así a nivel masivo de cómics en línea. Supongo que lo habrá en algún momento o puede que se vuelva tan especializado que ya no sean los éxitos masivos que conocimos antes y respecto a la televisión o al cine creo que seguirá siendo la semilla de las ideas para un montón de franquicias de cosas así; de series japonesas que llegan a 300 episodios, en cómics que se convierten en capítulos de media hora; va a seguir siendo el generador de todo eso.

Es difícil que siga habiendo grandes éxitos del material impreso, creo que se mantendrá o bajará en un momento, es una gran oportunidad para que se consolide el mercado del libro cómic.

En conclusión, yo creo que va a tardar para que se consolide, que es lo que hasta ahora consumimos, la mayoría impresa so-

secuencias México editado por el Injuve de España en el 2005.

En el 2004 fui seleccionado para participar en el Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles del CONACULTA. Actualmente me desempeño también en el ámbito de la escultura en papel maché que es meramente un 'hobby' para mí.

A pesar de haber hecho mucha historieta comercial por la cual he recibido una remuneración económica a cambio, es una verdad que en México existen pocos espacios para que uno pueda vivir de esta labor. Por lo regular, los artistas contemporáneos del cómic en México trabajan haciendo ilustración comercial (como es mi caso), haciendo 'story boards' para agencias de publicidad, trabajando como diseñadores gráficos o en otras labores que quizá poco tienen que ver con la historieta.

Yo, dedico mi tiempo libre para elaborar mis proyectos personales, escribir historias, inventar personajes, dibujar algunas páginas, actualizar mi sitio de Internet, etcétera.

En mi opinión existen algunas formas para llegar a los grandes públicos como artista de historieta en este país: una de ellas no es a través de los cómics que hoy en día se publican y se distribuyen a niveles masivos, si no las revistas o periódicos que no son de cómic pero que utilizan alguna o algunas, páginas para publicar una historieta. Otra forma es mandando trabajo a otros países esperando encontrarse con algún cazador de talentos que aprecie el trabajo del artista mexicano, publicar alguna novela gráfica en el extranjero y luego dar noticia a través de Internet o conferencias lo que se está haciendo en otros países.

Por ahí se pueden encontrar algunas editoriales pequeñas que publican historietas mexicanas, pero su distribución también es limitada y sus problemas son los mismos con los que se enfrenta un artista que autoeditar su propio trabajo,

pues al ser editoriales independientes conllevan todos los problemas de una editora de este tipo: Falta de distribución, carencia de publicidad y precariedad en las ventas entre otras.

La actual gran industria del cómic en México, la que sí tiene distribución y llega al público de manera más accesible, no refleja el sentir de la juventud, ni ésta se identifica con la historieta comercial del género 'solo adultos'. Existen dibujantes y guionistas que viven de la historieta que se publica masivamente en nuestro país pero su labor no es reconocida artísticamente sino a manera de trabajo maquilado. En las publicaciones de este género de historieta (la popularmente conocida como 'sensacional', género de historieta para adultos), por lo regular no se ven nombres reconocidos de artistas mexicanos. La producción de dicho material sólo se limita a provocar excitación en el lector por medio de imágenes explícitas, lenguaje prosaico e ideologías machistas, sexistas que fomentan la incultura sexual del mexicano promedio.

Como es lógico, esto no es motivo de orgullo ni para el país ni para el gobierno mexicano ante otras naciones. Es por eso que ese género de historieta no es difundido en espacios culturales y sin embargo, goza de una gran distribución comercial que deja grandes ganancias a los dueños de estas editoriales. Esto obedece, seguramente, a grandes intereses económicos entre gobierno y editorial.

Hay nombres reconocidos a nivel nacional y en otras partes del mundo también títulos de historieta mexicana de autor (con cierto grado de valor artístico) reconocidos por el público mexicano, pero pertenecen a generaciones pasadas y por lo regular, son reediciones las que se encuentran en los puestos de periódicos.

Anteriormente había una industria considerablemente importante en el país. Empezaron a darse a conocer títulos como la familia *Burrón*, *Memín Pinguín*, *Kaliman*, *Chanoc*, entre otros, que conformaron la época dorada del cómic en México y que algunos fueron adaptados al cine o a la radionovela. Aunque tampoco fomentaban la cultura o la educación del mexicano y su mensaje implícito era más bien frívolo, su virtud era ser historieta de autor y que fuera reconocido el trabajo creativo de sus dibujantes y guionistas.

Hoy en día, en México, no se reproducen a masivamente nuevos títulos de historieta de autor. Todo lo que se produce de este género es de manera independiente (pro-

ducido y editado por los mismos creadores), en pequeñas editoriales nuevas, en antologías de trabajos colectivos o en editoriales de otros países.

Existen historietistas mexicanos jóvenes que buscan crear un género de historieta que se acerque más a la ideología mexicana y a la juventud del país. Sin embargo, no existen muchos títulos de historieta de autor en México por los espacios limitados de publicación que mencioné antes.

En Norteamérica, en los inicios de la historieta la prensa diaria acogía pequeñas tiras en sus páginas que tenían una continuidad y cada semana el lector recibía junto con el diario una sección de historietas. Hoy en día, en México muchos artistas del cómic se mueven así y se dan a conocer al público de la misma forma. En revistas y periódicos donde se publican algunos cómics (muy esporádicamente por cierto). Aquí podemos hacer una comparación sobre lo que sucedía en los primeros años del cómic en otros países. Desgraciadamente esto no es para alentarse pues México ya tiene cierta historia en realización de cómic y esto pareciera un estancamiento.

Hay muchas novelas que se han adaptado al cómic. En Latinoamérica, *Fantasmas contra los vampiros multinacionales* de Julio Cortázar; más recientemente, *El Capitán Alatríste* de Arturo Pérez Reverte adaptada por el español Carlos Jiménez sólo por mencionar algunos de mis ejemplos favoritos.

La literatura y la historieta tienen mucho que ver; sin embargo, son dos cosas completamente distintas. La literatura tiene que servirse única y exclusivamente de las letras mientras que la historieta se sirve de las imágenes para economizar palabras escritas. Ahora bien. La forma creativa para realizar un cuento, una novela, un poema o un guión para un cómic es la misma. Sigue los mismos parámetros, la diferencia está en que una historieta se piensa para resolverse gráficamente en un número limitado de vi-

ñetas por página y en un diseño final que se compone de planos, y ángulos de toma. Soy partícipe de la idea de que la historieta puede ser una herramienta para acercar a la infancia o a la juventud a la lectura. Sin embargo, creo que más bien puede ser una herramienta para acercar, a estos sectores, a la lectura pero de más historietas. No pienso que la historieta sea un escalón hacia los libros ya que se refiere a dos géneros muy distintos.

Más bien siento que la historieta puede ser usada como un medio más de educación y como un medio didáctico y no enajenante para las sociedades. Es decir, pasar de la historieta meramente lúdica (comparado con la televisión comercial, el radio y los medios de comunicación de entretenimiento) a la historieta cultural vehículo de una expresión artística y un medio para comunicarse con el pueblo.

La historieta tiene la virtud de que no se requiere más que papel y tinta para ser leído. A eso se le agrega el hecho de ser un material gráfico y por lo mismo altamente penetrativo en la mente de personas que viven en una sociedad acostumbrada y familiarizada con los lenguajes gráficos.

En opinión de otros autores mexicanos contemporáneos el futuro del cómic en México es incierto. Muchos se han quedado a seguir dibujando y escribiendo sus propias historietas, los otros, se han ido a otros países donde sí existe una industria y donde se sabe reconocer el cómic de autor. Y sí, el futuro del cómic me parece incierto, hasta que no exista un grupo nutrido de personas interesadas en realizar la labor de hacer cómics culturales y educativos. Hasta que no se organice un colectivo unido por sacar adelante a la historieta en México, los gobiernos de este país seguirán dando permisos a las industrias y a los grandes capitalistas de seguir publicando cómic-basura. Los actuales gobiernos no están interesados en la educación del pueblo, ni tampoco en la difusión de las raíces propias o de la identidad nacional. Como es de esperarse, y al estar dentro de la globalización, lo único que les importa a los servidores públicos es el capital y la gente que lo posee. Los que puedan pagarlos, tienen los privilegios. No es de sorprender que lo mismo pase en la cultura y en los medios de comunicación y entretenimiento y sobre todo en uno tan olvidado como la historieta.

Sólo hay una forma de que la historieta puede tener un futuro. No podemos esperar que una autoridad cultural (financiada

por el gobierno), una editorial grande, un dueño del capital o una Secretaría de Educación venga resolver el problema de la historieta en México. Sólo la unión de colectivos, proyectos e historietistas organizados desde abajo serán los que decidan el destino y el futuro de la historieta en México. Sólo poniendo en la balanza qué tanta gente creadora está interesada en hacer otro tipo de historieta. La historieta cultural, joven, fresca y que le sirva a la gente para su bien y que de algún modo identifique y unifique al pueblo. Sólo con un movimiento donde confluyan intereses se podrá reavivar el cómic de autor y la nueva historieta en México.

2.2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

En la historia del hombre las imágenes siempre han estado presentes; desde las primeras pinturas en cuevas y muros cavernarios, pasando por los primeros libros ilustrados y hasta la actualidad en toda una industria publicitaria, así como lo encontramos en medios como la Internet y demás tecnología digital. Ya sea para satisfacer necesidades de comunicación, expresión artística o entretenimiento (por nombrar algunas funciones), la imagen perdura como parte de la cotidianidad del ser humano. Incluso una personalidad del diseño gráfico como lo es Juan Acha ha denominado este siglo como "la Era de la Imagen", de la cual nosotros como diseñadores formaremos parte importante.

La Historieta ha sido un medio que ha perdurado durante muchos años, como hemos visto anteriormente, y que aún sobrevive diezmado quizá por la competencia con los medios electrónicos; pero que no se ha extinguido. Conocimos anteriormente a algunos ilustradores y personalidades que creen en la historieta como una vía, una posibilidad que se puede desarrollar en nuestro país. En este sentido, me uno a ellos.

Elegí a la historieta como medio para llevar a cabo este proyecto por las propias características del soporte y la finalidad que tenemos como meta. Tomando como punto de partida el problema que pretendemos atacar, el bajo nivel de lectura en los jóvenes, me pregunté de qué modo se podría acercar la Literatura a nuestros adolescentes mexicanos, usando la imagen como medio de enlace. Así, encontramos en la Historieta, antes que nada, la conjunción de estas dos disciplinas, dos manifestaciones artísticas, como lo son, la Literatura y la Ilustración; lo cual nos da una respuesta clara a este cuestionamiento.

Ciertamente, basándome en estas características pude haber optado por hacer una serie de ilustraciones secuenciales, o lo que se llama "Álbum Ilustrado". Sin embargo, la presentación de éste

sería (muy probablemente) en un formato más cercano al que propiamente manejan los libros, además de que la relación con el texto no sería tan directa, como pretendía hacerlo. También creo que una historieta resulta mucho más amigable para nuestro joven público; menos intimidante a primera vista además, claro, del hecho mismo de no ser un libro como tal, al menos no en esta presentación.

Por otro lado, resulta más sencillo conseguir una Historieta, al poderse encontrar en un puesto de revistas, en tiendas departamentales cercanas o incluso en Internet, lo que la hace más cotidiana. Esto resulta una ventaja, sobre todo pensando en chicos que no acostumbran visitar librerías, en muchos casos ni la biblioteca escolar y que prefieren estar sumergidos por horas en el ciberespacio o frente a un televisor.

Hablemos entonces de la estrategia en que basamos este proyecto; o en otras palabras, la hipótesis que se propone en este proyecto. Suponemos a un estudiante promedio que ronda entre los catorce y dieciséis años de edad, quien para buscar su publicación preferida o simplemente matar el tiempo, se acerca a un expendio de revistas. Se encuentra de pronto con una historieta que le atrae, en primera instancia porque los "dibujos" le parecen *chidos* y casi instantáneamente, reconoce que los personajes principales son jóvenes de su edad.

Hojea, va y viene por las páginas y sigue encontrándose con ilustraciones de calidad; decide que le gustó lo que vio y tarde o temprano decide comprarlo o conseguirlo. O tal vez, el material simplemente le llega a las manos, a través de una promoción o reparto de manera gratuita.

Es en este punto donde nuestro papel de ilustradores tiene mayor importancia, ya que el gusto por las imágenes puede representar el *gancho* primario para atraer la atención de nuestro público. Pero habrá que ser cauteloso; pues la idea es hacer una propuesta diferente, no basarnos en los recursos probados, como lo es *manga* o la estilística de los superhéroes estadounidenses, sino buscar una autenticidad en el estilo que defina y destaque al autor.

Una vez que decida leerlo, entra el valor de la literatura, encontrará una historia interesante, entretenida, pero sobre todo, intrigante, ya que al terminar de leerlo se encontrará con que es una historia inconclusa. No se trata de adaptar en *cómic* una obra literaria completa, sino tan sólo un fragmento de ésta. Dicho fragmento no debe *quemar* la historia, no podemos elegir la parte trascendental de la obra o al menos no completa, mucho menos el desenlace. Se trata de sembrar la duda en el lector de saber cómo concluye e incluso cómo es que se llegó a este punto en la historia (el antes y el después) y entonces tenga que recurrir al libro original para llenar esos huecos y saciar su curiosidad, encontrando placer en ello y a la par, casi imperceptiblemente, también satisfacción por la historia que se le contó. En parte también porque ya tiene una noción de los temas y el tipo de personajes que abordará la obra.

El trabajo que este proyecto representa va desde la elección de las obras; o mejor dicho, la justificación de por qué elegimos estas tres piezas; pasando por la selección del fragmento a desarrollar y su adaptación a imágenes, pensando en desarrollar una historieta de 8 a 16 páginas cada una (según la extensión del libro y del fragmento seleccionado); y finalmente, el desarrollo de la historieta (investigación referencial, bocetaje y producción) pero sin llegar a la realización de maqueta o *dummy*, sólo el armado de las páginas para incluirlas en esta tesis.

El proyecto consiste en hacer esta propuesta; y un objetivo a futuro que deseamos realizar es, precisamente, presentarlo en instituciones o empresas (editoriales, culturales, educativas...) para buscar la posibilidad de que se lleve a cabo. Explorarlo y tratar de aportar algo a nuestra sociedad.

III. EL TEXTO LITERARIO O ARGUMENTO

Para iniciar el proyecto, revisaremos antes que nada lo que será el argumento de cada una de las historietas. Primero, presentando una breve biografía de cada uno de los autores, así como una reseña o presentación general de las características de la pieza literaria correspondiente. Enmarcaremos en este mismo capítulo, el fragmento que utilizaremos para la historia que se presentará en la historieta finalizando con una justificación de dicho segmento de la obra.

3.1 LOS AUTORES

Elena Poniatowska nace el 19 de mayo de 1932 en la “Ciudad Luz”, París, Francia, descendiente de la realeza polaca, bajo título de Princesa Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, hija del príncipe Jean Joseph Evremond Sperry Poniatowski 1 y María de los Dolores Paula Amor Escandón, mexicana y de ascendencia francesa. Llega a la Ciudad de México con su familia huyendo de la Segunda Guerra Mundial en 1942, recibiendo instrucción en un internado religioso de la Unión Americana en 1949.

Finalmente regresa a nuestro país a la edad de 21 y al año siguiente (1954) inicia su vida profesional en un periódico dirigido por Rodrigo de Llano, *Excelsior*, haciendo su primera entrevista al embajador de Estados Unidos, Francis White. Posteriormente, escribe para *Novedades*, pero su primera obra publicada es *Lilus Kikus*, una serie de cuentos, en el año de 1954. Le continuaron:

1 Descendiente directo del rey Estanislao II Poniatowski (1764-1795), último rey de la Polonia independiente, quien nace de una familia noble, rica y destacada eligiéndose rey con el apoyo de Catalina II la Grande de Rusia.

Hasta no verte Jesús mío (1969), *La noche de Tlatelolco*, sobre la matanza del 2 de octubre de 1968 (1971)²; *Querido Diego, te abraza Quiela* (1978); *Fuerte es el silencio* (1980); *Moletiques y pasiones* (1987); *La flor de lis* (1988); *Tinísima* (1991); *Paseo de la Reforma* (1997); *Nada, nadie. Las voces del temblor*, crónica sobre el Terremoto de 1985 (1998); *La piel del cielo*, novela ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2001; *Tlapalería* (2003); *El tren pasa primero* (2006).

Además, Poniatowska se convierte en la primera mujer en ser reconocida con el Premio Nacional de Periodismo en 1978, por su labor como entrevistadora.

A últimas fechas se le vio de nuevo en los primeros planos de la historia de nuestro país, por su activismo político a favor del candidato presidencial de la “Coalición Por el Bien de Todos” Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones de julio del 2006, que le valiera críticas por algún sector partidario de la oposición ultraderechista, por un lado y por otro, el apoyo de un sector importante de la escena cultural internacional, convirtiéndose así y una vez más en personaje de gran controversia.

2 Esta obra le valió el Premio Xavier Villaurrutia en 1971; sin embargo, ella lo rechazó. El Premio Xavier Villaurrutia de escritores para escritores se fundó en 1955, a iniciativa del crítico literario Francisco Zendejas; con el propósito de estimular, apoyar y difundir las letras mexicanas, así como la producción literaria de escritores trasterrados tanto latinos como iberoamericanos, con la sola condición de que la obra premiada se haya editado en México. Coordinación Nacional de Literatura, CONACULTA, INBA.

José Emilio Pacheco; nacido el 30 de junio de 1939. Escritor precoz, desde muy joven descubrió su vocación por las letras, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también inicia su actividad literaria en la revista *Medio Siglo*. Ya en 1957 se convierte en director del suplemento de Elías Nandino³ y posteriormente director literario de la revista *Estaciones* junto con Carlos Monsiváis. Fue secretario de redacción de la *Revista de la Universidad de México* y de *México en la Cultura*, suplemento de *Novedades*, así como jefe de redacción de *La Cultura en México*, suplemento de *Siempre*. Dirigió la *Biblioteca del Estudiante Universitario*.

Pacheco ha sido catedrático de varias disciplinas en la UNAM, en la Universidad de Maryland (College Park), en la Universidad de Essex, y en algunas otras de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Así también ha sido investigador en el Departamento de Estudios Históricos del INAH.

Ha sido galardonado con los premios literarios: Magda Donato, Nacional de Poesía, Nacional de Periodismo Literario, Xavier Villaurrutia, Malcolm Lowry (Ensayo literario), Nacional de Lingüística y Literatura (1992), José Asunción Silva al mejor libro de Poesía publicado entre 1990 y 1995 (1996) y el Primer Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

Como poeta sus primeras publicaciones fueron *Los elementos de la noche* (1963), *El reposo del fuego* (1966), *No me preguntes cómo pasa el tiempo* (1970), *Irás y no volverás* (1973), *Islas a la deriva* (1976), a los que han seguido; *Los trabajos del mar* (1983), *Miro la tierra* (1986), *Ciudad de la memoria* (1989), así como un volumen de versiones poéticas, *Aproximaciones*.

Es autor de dos novelas, *Morirás lejos* (1967) y *Las batallas en el desierto* (1981) y tres libros de cuentos: *La sangre de Medusa y otros cuentos marginales* (1959), *El viento distante* (1963-69), *El principio del placer* (1972). Ha editado numerosas antologías como la *Antología del modernismo* y obras de muchos autores como Federico Gamboa y Salvador Novo. Entre sus traducciones figuran *Cómo es* de Samuel Beckett, *De profundis* de Oscar Wilde. *Un tranvía llamado deseo* de Tennessee Williams, a las que se han sumado en años recientes *Cuatro cuartetos* de T.S. Eliot y *Vidas imaginarias* de Marcel Schwob.

3 Considerado como uno de los poetas más importantes de México en el siglo XX, Elías Nandino Vallarta nació en Cocula Jalisco, el 19 de abril de 1900. Miembro del grupo de "Los Contemporáneos", integrado por Salvador Novo, Jorge Cuesta, Bernardo Ortiz, Manuel Rodríguez Lozano, Agustín Lazo, Julio Castellanos, Gilberto Owen y Xavier Villaurrutia. El poeta murió en 1992, en Cocula, Jalisco, después de haber dejado una gran obra poética de gran prestigio que lo llevó a ser merecedor del Premio Nacional de Literatura.

Se dedica en gran parte al periodismo e investigación literaria, lo que le lleva, en 1980, a recibir el Premio Nacional de Periodismo por difundir la cultura. Y en este 2007 estará cumpliendo 50 años de labor en el mundo de la literatura.

José Agustín Ramírez nace el 19 de agosto de 1944 en el puerto de Acapulco, Guerrero. "...casi adolescente sorprendió a propios y extraños con la aparición de *La Tumba* (1964; Grijalbo, 1977). Su facilidad narrativa, el uso y el abuso del lenguaje de la nueva generación, la gracia y su saludable desfachatez hicieron de José Agustín la estrella más legendariamente precoz de la narrativa nacional. Su coloquialismo hizo escuela con *De Perfil* (Joaquín Moritz, 1966) y con *Se está haciendo tarde* (final en laguna), publicado por la misma casa en 1973, escribió una novela definitiva sobre el cenit y la caída de los mitos juveniles de aquella década."⁴

La obra de José Agustín se convierte en un éxito rotundo muy tempranamente, sobre todo en el sector juvenil por su estilo irreverente que le valió el rechazo de la elite cultural y literaria tradicionalista, sobre esto, él declara: "No me costaría nada trabajar formas intelectualizadas, no tiene mayor dificultad, inclusive hay recetarios para llevar a cabo obras para quedar bien con el medio "inteligente" del país, pero es más difícil lo que yo hago, pues aparte de oficio necesito relacionarme con muchas formas de vida, y para hacer textos intelectuales, podría estar perfectamente divorciado de la vida, nutriéndome nada más de libros"...

Así, junto con Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña, se convierten en las figuras de un

4 LA LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX. Cultura contemporánea de México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México 1995.

nuevo movimiento “contracultural” llamado Literatura de La Onda. Que precisamente se caracterizaba por el coloquialismo de su lenguaje y su temática, que se enfocaba en mucho en el “sexo, drogas y rock and roll”, principalmente en ambientes urbanos de la década de los 60. También incursiona como guionista en proyectos cinematográficos como lo fue *El Apando*, del director Felipe Cazals (1976)⁵.

Sus principales libros de cuentos y novelas son *La mirada en el centro* (Joaquín Moritz, 1972), *El rey se acerca a su templo* (Grijalbo, 1976), *Ciudades desiertas* (Edivisión, 1982), *Cerca del fuego* (Plaza y Valdés, 1986), *No hay censura* (Joaquín Moritz, 1988) y *Luz interna* (Joaquín Moritz, 1989).⁶

Importante es también, dentro de su obra, la serie dividida en tres volúmenes: *Tragicomedia mexicana I, La vida en México de 1940-1979*, (1990); *Tragicomedia mexicana II, La vida en México de 1970-1988*, (1992) y *Tragicomedia mexicana III, La vida en México de 1982-1994*, (1998). Que naciera como un proyecto cultural y de investigación historiográfica de la Dirección de Prensa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido en el gobierno; pero que, tras un intento de censura, se canceló como tal para finalmente ser publicado por Editorial Planeta.

Desde hace 30 años radica en Cuautla, Morelos y en 2004 publicó su más reciente novela, *La vida con mi viuda*. Y como él mismo se define:

“Soy como un veterano que sigue conservando el espíritu rocanrolero y en su trabajo se cuentan las experiencias vividas, las cosas asimiladas. Sí, mi rocanrol literario es más asentado, más de veterano, pero creo que sigo conservando ese espíritu rocanrolero”.⁷

5 Película basada en el libro de José Revueltas, con quien colaboró en el desarrollo del guión.

6 LA LITERATURA MEXICANA DEL SIGLO XX... *Op. cit.*

7 Consejo Nacional de Literatura, INBA, 2007.

3.2 LAS OBRAS

Manteniendo el mismo orden en que presentamos a los autores de las piezas literarias, hablaré en primera instancia de *Hasta no verte Jesús mío*; iniciando por el título que la misma autora lo justifica de esta manera:

Sí. “Hasta no verte Jesús mío” es un dicho, es un brindis como chin-chin. Se decía porque Jesucristo estaba pintado en el fondo de un vaso, se bebían todo el tequila o todo el alcohol hasta terminar y veían a Jesucristo. Por eso decían “hasta verte Jesús mío”, pero como los mexicanos somos tan inseguros y para todo decimos “no”, pedimos que nos afirmen en nuestra inseguridad, le puse “Hasta no verte Jesús mío”.⁸

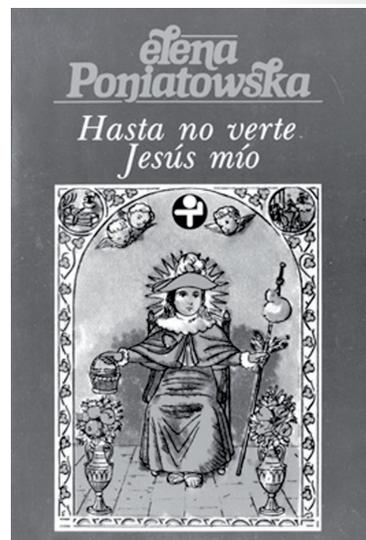
Habrá que comenzar diciendo que esta pieza fue publicada en 1969, apenas un año después de los violentos hechos aquel 2 de octubre, que la misma autora describe en su obra posterior *La noche de Tlatelolco*. Dice el autor Juan Bruce-Novoa en su artículo sobre novela documental:

“Después de la crisis de 1968, la literatura mexicana viró fuertemente hacia una nueva conciencia de la problemática sociopolítica nacional. Sobre todo, buscó abrir la literatura a la pluralidad de voces que habían quedado silenciadas por la represión oficial o ninguneadas a lo largo del proceso de la institucionalización del poder del partido monolítico y las clases sociales que le servían o se servían de él.”

Una de esas voces la encontramos en esta obra de Poniatowska. Recordando que ella nace en París, Francia. Llega a muy corta edad a nuestro país, por lo que tuvo que aprender el idioma español y lo hizo de la gente que la rodeaba, en este caso, de las muchachas que se dedican a la labor doméstica, primordialmente de su nana Magdalena Castillo.

Elena misma comenta que estas mujeres llamaron poderosamente su atención; así escuchó hablar de los paseos dominicales (en sus días libres) por la Alameda; los relatos sobre sus novios y demás información sobre una rica cultura popular. Esto mismo la invita a conocer todos estos sitios de los cuales le relataban; así dio sus paseos por la Villita o por Xochimilco y asistió a muchas funciones de box y partidos de fútbol. Es así como nace su interés por la temática social y es entre esas “muchachas” que conoce a Jesusa Palancares.

8 RADIO EL ESPECTADOR.COM. Entrevista de Diego Bernabé en Montevideo Uruguay, viernes 8 junio 2001.

Así nace esta novela, a partir de una serie de entrevistas que hace Elena Poniatowska a Jesusa Palancares sobre su vida. La escritora nos cuenta:

Yo para ver a Jesusa utilicé una grabadora prestada de unos impresores, que eran los únicos que sabía que tenían grabadora. Era un cajón enorme. La primera vez que se la llevé a la Jesusa no dijo nada; la segunda, me dijo 'Llévese esa chingadera, quién va a pagar por eso; esa luz que Ud. me está robando (porque no había pilas) quién va a pagar por eso, ¿Ud. o yo?' Y yo trataba de calmarla y decirle que yo me haría cargo de la cuenta. Y continuaba: '¿Y cómo voy a calcular? No, eso aquí es nada más un estorbo.'

"Poniatowska dejó de llevar grabadora, lo cual implica que tuvo que recrear las conversaciones con Jesusa de memoria y de sus apuntes, [...] no siempre pudo anotar lo que decía Jesusa porque ésta a menudo la tenía ocupada ayudándole con algún quehacer".⁹

Utilicé las anécdotas, las ideas y muchos de los modismos de Jesusa Palancares, pero no podría afirmar que el relato es una transcripción directa de su vida porque ella misma lo rechazaría. Maté a los personajes que me sobaban, eliminé cuanta sesión espiritualista pude, elabore donde me pareció necesario, podé, cosí, remendé, inventé.

Finalmente, Poniatowska se convierte en vocera de este personaje y, al ser Jesusa un personaje del pueblo, la entendemos también como vocera del pueblo. Define la periodista así esta novela:

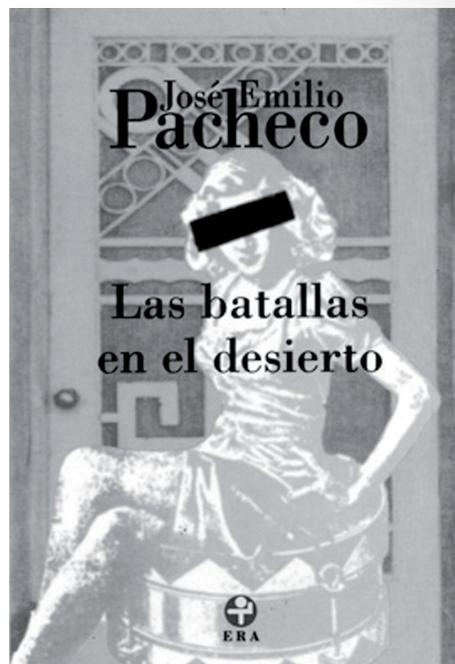
Es la vida de una soldadera. En México las soldaderas fueron vilipendiadas, muy satanizadas, se decía que eran prostitutas al servicio de los soldados. Entonces yo quise hacer la vida extraordinaria de una mujer y demostrar que sin las mujeres no habría habido revolución mexicana.¹⁰

Continuemos ahora, con la novela de José Emilio Pacheco, *Las Batallas en el Desierto*, publicada en 1981, pero cuya temática retrata la realidad de un México en vías de modernización, los años 40's manteniendo cuatro características principales en su estilo: la nostalgia por la infancia, la pérdida de la inocencia, el cambio vertiginoso de nuestra ciudad y la degradación de sus habitantes.

"Se trata del México de la posguerra o la Guerra Fría, según el cristal con que se mire; de la hegemonía del radio y de la inexistencia de la televisión, de la introducción de los automóviles espectaculares, de las voces y los programas de Paco Malgesto, Carlos Albert, el Dr. I.Q., los modismos del lenguaje de Tin Tan; de la ilusión en la modernidad, ese espejismo evanescente; del tránsito de los gobiernos encabezados por militares a los civiles. De 'las alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre'.

9 Juan Bruce-Novoa. "Hasta no verte Jesús mío : Novela Documental"

10 RADIO EL ESPECTADOR.COM. Op. cit.

Es el México que ha dejado atrás la lucha armada, que genera grandes migraciones del campo a la ciudad, el país que inicia su proceso de industrialización y empieza a modificar sus usos y costumbres: del tequila al whisky, del chicharrón a los "platos voladores" (flying saucers), del jabón a los detergentes (los tres movimientos de Fab). Un país que mira al futuro con fruición y enormes expectativas."¹¹

Con cierto tono autobiográfico, puesto que el autor nace en 1939, Pacheco hace un retrato de la ciudad capital en la que vive Carlos, un niño como hubo muchos, que vivía en un hogar de clase media alta, que se ve agredida económicamente por la llegada a México de los nuevos detergentes, siendo su padre dueño de una fábrica de jabones. Que vive en su escuela, el reflejo social de los eventos bélicos que recién habían concluido y que ellos traducían al jugar a la guerra. Un día como cualquier niño que visita la casa de su mejor amigo, Carlos se enamora de Mariana la madre de éste.

Y no sólo se enamora de una mujer hermosa, sino de todo aquello que representaba. Encontramos en Mariana una humanización de la modernidad misma, por sus

11 WOLDENBERG, José. *Las Batallas de José Emilio Pacheco*. Grupo Reforma Servicio Informativo. 19/09/07.

platos voladores, por su departamento finamente amueblado, la elegancia de una mujer que ocasionalmente se arregla por las noches para lucir del brazo de alguna importante figura de la vida política nacional, personificación del glamour; pero también encuentra en ella, el amor y la relación madre e hijo que él no tiene, el amor y la comprensión de una figura adulta que no encuentra en casa. Esto lo vemos después, en las reacciones ante la visita de Carlos al departamento de Mariana, tras escapar de la escuela.

Finalmente el giro que toma la historia es otro aspecto que le da riqueza; Carlos no regresa a la escuela primaria y todo aparenta mejorar en la vida de este niño. Su familia empieza a encontrar cierta estabilidad, tras ser alcanzados y beneficiados por esta modernización. Es entonces cuando viene la tragedia, al verse usurpado por la misteriosa desaparición de Mariana y de su amigo, sufriendo hasta las lágrimas la frustración de no poder hacer nada al respecto.

Es un tema común, el del amor platónico, entendiéndolo como una experiencia que todo ser humano vive y sufre. Sin embargo, la manera en que Pacheco la explota en esta obra lo hace diferente y único; siendo el narrador el mismo protagonista; se entiende esta experiencia con una seriedad que quizá se vería amenazada al escucharla por la voz adulta de un tercero. Resulta fácil identificarse con ese niño, puesto que nos recuerda la intensidad con la que se puede vivir un amor imposible. Y es para mí este elemento universal, enriquecido con las nostálgicas descripciones de época, lo que hace tan exitosa esta pieza literaria.

Éxito que le han llevado a otras manifestaciones artísticas. En 1986, Alberto Isaac dirige una adaptación de esta novela llevada a la pantalla grande; producida por IMCINE y con guión de Vicente Leñero bajo el título de *Mariana Mariana*, donde aparece Pedro Armendáriz Jr. en el papel del Carlos adulto, Luis Mario Quiroz como Carlos niño y Elizabeth Aguilar interpreta a Mariana. Juan Carlos Andrews, Saby Kamalich, Aarón Hernán y Fernando Palavicini completan el elenco.

Así mismo, el grupo mexicano reconocido internacionalmente Café Tacvba lanza en 1992, su primera producción discográfica en la casa Warner Music México, con la producción de Gustavo Santaolalla, en el cual incluye un tema llamado *Las Batallas*, que se basa precisamente en la historia de Carlos y Mariana, canción que forma parte de su repertorio clásico.

“La transparencia del relato, el tono nostálgico, los múltiples significados de la historia, convierten a *Las batallas en el desierto* en un texto ejemplar. Un lenguaje exacto, contenido, carente de grandilocuencia, casi coloquial, reconstruye una atmósfera política, social y cultural: la del llamado “milagro mexicano”, hoy tan borroso. José Emilio Pacheco realiza un viaje al pasado, un ejercicio de memoria, y logra congelar el espíritu de una época que, como todas, merece no desaparecer por completo.”¹²

José Agustín es un escritor al que le llegó el éxito muy joven, publica su primera novela *La tumba* con la ayuda del Maestro Juan José Arreola cuando acababa de cumplir apenas 18 años. Y con ese espíritu de juventud rebelde ha caracterizado su obra en general. Interesado en temas como la llamada “Contracultura”, su incursión como guionista de cine y su afición por el Rockanroll marcan su estilo literario. Como él mismo comenta:

En ese sentido mi literatura se tiñó del espíritu del rock, aunque a veces no habla directamente de él; me interesaba que fuera capaz de bajar hasta las raíces del ser humano, y de subir a los máximos confines del espíritu. Anteriormente, el lenguaje artístico tenía que emplear códigos distintos a los de la realidad, se decía que no podías hacer arte si utilizabas un lenguaje cotidiano. Pero mi generación reiteró lo contrario, decidimos que el lenguaje coloquial no debía escribirse miméticamente, sino que era necesario transmutarlo artísticamente; sometiendo a un proceso de depuración, de decantación y de concatenación.¹³

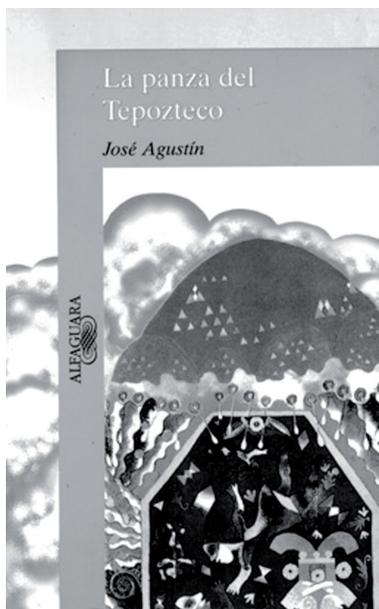
En nuestro caso, *La panza del Tepozteco* es un ejemplo de su afán por dirigirse hacia un público infantil-juvenil; donde maneja un lenguaje muy coloquial, a veces incluso vulgar pero que no deja de ser “parecido” a la realidad. Lo que resulta más interesante dentro de esta obra es la aventura misma.

Aventura en la que un grupo de jóvenes Alaín, Tor, Érika, Yanira, Indra, Homero y la pequeña Selene se reúnen en la central camionera del sur para pasar un fin de semana de puente en la casa de descanso que los padres de Alaín tienen en el tranquilo pueblo de Tepoztlán, Morelos.

Al llegar ahí deciden dar un paseo para escalar el cerro del Tepozteco, para lo cual necesitarán la ayuda del joven Pancho, nativo del pueblo que conocía a la perfección el terreno al que pensaban adentrarse. Después vienen una serie de eventos fantásticos que les permiten descubrir ciertas características en sí mismos, que

¹² *Ibid.*

¹³ Entrevista publicada en el suplemento cultural “El Ángel” del periódico Reforma el 16 de marzo de 2002.

quizá desconocían, además claro, de lo maravilloso que resulta conocer a esta serie de personajes que representan deidades prehispánicas, que les ayudarán a lo largo de la aventura dentro de las entrañas del cerro.

Una historia muy ligera, de fácil y ágil lectura; pero que resulta muy interesante por la caracterización que hace el autor de cada uno de los dioses, dándoles una personalidad propia y que se llena de misticismo, en particular sobre el personaje de Pancho.

Estas son las tres novelas de las cuales partiremos para hacer las historietas. Son así, el punto de partida y a la vez, el punto donde se pretende terminar; tras conducir, a través de las historietas, a los jóvenes lectores hacia estas piezas.

3.3 DELIMITACIÓN DEL TEXTO: EL ARGUMENTO DE LAS HISTORIETAS

Ya hemos presentado de manera general las tres piezas literarias y a sus autores. En este apartado, nos detendremos a delimitar el fragmento del texto que se ocupará para hacer cada una de nuestras historietas. Comenzaremos dando una referencia específica para ubicar el texto dentro de la obra, siguiendo con una pequeña sinopsis sobre el fragmento. Asimismo, daremos una pequeña justificación de los motivos por los que se eligió cada segmento.

Para hacer las delimitaciones específicas en cada texto, haremos la referencia basada exclusivamente en las ediciones que se presentan en la bibliografía de este proyecto.

a) Hasta no verte Jesús Mío.

Se trata del fragmento comprendido en la segunda mitad del noveno capítulo¹⁴. Jesusa ya se ha convertido en soldadera, casada con un carrancista, de nombre Pedro. La escena se inicia con el siguiente relato:

¹⁴ PONIATOWSKA, Elena. *Hasta no verte Jesús mío*. Era, 31a. reimpresión. México 1995. (pp. 97-101)

Un día acampamos en una estación que no me acuerdo cómo se llamaba, en Chihuahua, y nos quedamos varios días o semanas, no sé. Vino y me dijo: “Oye vale”, porque jamás oí mi nombre con él; quién sabe qué sería eso de vale.

-Oye, vale, agarra tu jabón. Vamos a que me laves mis pañuelos.

Sin embargo, la intención de Pedro no es otra sino desquitarse a golpes por hablas de alguien que aseguraba que Jesusa tenía “asuntos” con otro hombre. Ella sabía que Pedro la subiría al monte para golpearla donde nadie pudiera atestiguar la escena ni escuchar lamento alguno. Salieron entonces de la estación y la llevó hasta un claro, donde Jesusa no pudo hacer más que sentarse, cruzada de piernas, cubrir su cabeza y aguantar la cantidad de golpes que a Pedro, su marido, se le antojaron. Hasta un machetazo le propinó:

Aquí se me ve la herida porque este espadazo entró hasta el hueso. Me sangró pero yo no lo sentí; de tanto golpe yo ya no sentía. No se me aliviaba un trancazo cuando ya tenía otro en el mismo lugar. Nunca me curé, no me unté nada, ni agua, solitas se me fueron las heridas.

Desmaya Jesusa y despierta ya en un carro de ferrocarril donde vivían. Las demás mujeres la veían y sólo le preguntaban si “estaba mala”. Sin embargo, Jesusa no les contaba nada, alegando que con acusarlo no se le iban a quitar las dolencias.

Pedro la golpeaba constantemente, pero siempre a escondidas, donde nadie los viera. La gente siempre le decía, que qué bueno era su marido, que había sido bendita y afortunada por tener un marido así, pues nunca lo vieron enojado. Ella nunca desmintió nada, pues esas cosas se guardan para uno, no son de nadie más.

Por fin un día le renace aquel carácter fuerte con el que está cargado el personaje de Jesusa. Ya le volvía a pedir su marido que agarrara el jabón para lavar los pañuelos; ella llevaba un blusón largo, con dos bolsas, en cada una de las cuales se escondió una pistola y sus balas. Lo siguió hasta

un lugar apartado de la estación donde se encontraba el resto de la tropa. Entonces él le dice:

-Aquí se me hace bueno, tal por cual. Aquí te voy a matar o ves para qué naciste...

Me quedé viéndolo, no me encogí y le contesté:

-¿Sí? Nos matamos porque somos dos. No nomás yo voy a morir. Saque lo suyo que yo traigo lo mío.

No sé de dónde me entró tanto valor, yo creo que de la desesperación y que saco la pistola. Lueguito se asustó, vi claramente que se asustó. Pensé: “Él es muy valiente, que saque también su pistola y nos balaceamos aquí. Algunos de los dos tendrá que quedar vivo”. Pero entonces él me dice:

-¿Quién te ha aconsejado a ti?

-¿Quién? Usted ha de saber quien - le dije- la misma persona que lo aconseja a usted, que me golpié, esa misma me ha aconsejado a mí. [...]

Entonces me dice:

-Deja la pistola...

-No, a eso me traje, a matarme. Aquí nos matamos los dos. Saque lo suyo.

Vi que él no sacaba nada...

-Es que no te voy a hacer nada ahora. Ya deja la pistola.

-No, de aquí me llevará muerta, pero saque su pistola también.

-No, yo no te voy a hacer nada...

-¿Y entonces para qué me traje? ¿A pasear? ¿A pasear en el monte? Me traje a matarme ¿verdad? Pues máteme.

Él se ve desesperado, ahora cambia su tono y “dobla las manitas”. Entonces le dice que todo es por las cosas que le cuentan. Jesusa le reclama que si no ha visto él aquello, por qué cree lo que le cuentan. Aún amagado a punta de pistola, ella lo obliga a ir y comprobar todo en ese mismo momento y se lo lleva por delante hasta donde estaba el pagador, con quien la acusaban de tener amoríos.

Jesusa obligó a Pedro a llamar a la mujer que le había metido esas ideas, para que ahí mismo, delante de ella, le repitiera los chismes. Ella salió y asustada, negó haber dicho aquello. Salió el marido de ella y a golpes la obligó a confesar. Jesusa le soltó un disparo a los pies para que dijera todo y por el ruido de la detonación, se acercaron todos a saber qué había pasado.

Salió el pagador, a quien Jesusa no conoció hasta ese momento. Salieron el mayor, el coronel y finalmente hicieron llamar al general Espinosa y Córdoba, quien puso orden en el asunto y sentenció el caso. Le quitó la espada a Pedro y le dio cincuenta cintarazos.

A la mujer, llamada Severiana, le tocaron veinticinco, que para que se le quitara lo chismosa y a su marido otros cincuenta, por andar de alcahuete y permitiendo que su mujer estuviera en esas andadas. Y todo porque a Pedro le daba por enamorar a las muchachas y luego salirse diciendo que era casado. A Severiana se le ocurrió que podía quitarle el marido a Jesusa, metiéndole aquel invento en la cabeza.

De ahí en delante Pedro fue bueno con Jesusa, pero a ella no le volvió aquella sumisión, reencarnó en ella el atrevimiento y el carácter recio, que desde niña le fue forjado por su familia.

Pero entonces yo fui la que me empujé. De por sí, yo desde chica fui mala, así nació, terrible, pero Pedro no me daba oportunidad. La bendita revolución me ayudó a desenvolverme. Cuando Pedro me colmó el plato ya me dije claramente: “Me defiendo o que me mate de una vez”. Si yo no fuera mala me hubiera dejado de Pedro hasta que me matara. Pero hubo un momento en que seguro Dios me dijo: “Defiéndete”.

Hemos elegido este fragmento por distintos aspectos, comenzando por la intensidad de la escena. Me parece que es un momento atrapante ya que mantiene la atención del lector, primero, ante la sorpresa de la reacción de esta mujer. Es éste, de hecho, otro aspecto; aparentemente Jesusa se presenta al inicio de esta escena como la mujer abnegada, que se atiene a lo que su marido desea hacer con ella.

Esto se reafirma cuando, al preguntarle algunas mujeres si se encontraba bien, ella no declara nada; protege, quizá inconscientemente, la imagen de su marido al no denunciarlo, aguanta el dolor y sigue adelante. La misma brutalidad de la primera golpiza narrada da soporte a la imagen de una Jesusa víctima de su marido.

Sin embargo, viene el giro inesperado, que inicia con un blusón largo que esconde una pistola. Jesusa demuestra su verdadero carácter y ese giro pondrá al lector del lado de ella; esto tiene que involucrar ya de manera directa al lector con el personaje; deseando que ella logre justicia, mas curioso por saber cómo es que lo logrará o cuál será el final de esta pequeña historia.

A pesar de la rudeza y lo fuerte que pudiera llegar a ser esta escena y su contexto, no se dejan de lado las características comunes de las tres obras en esta escena. Esto es, que Jesusa es, en este punto, aún joven, más bien adolescente.

Ubicando el contexto histórico estamos hablando de principios de siglo XX, cuando en nuestro país había conflictos internos, la Revolución. Jesusa se aparta de su padre para irse con su marido, por lo que, a pesar de tener un camino bastante ríspido

y haber experimentado muchas situaciones no dejaba de ser aún una niña.

b) Las batallas en el desierto.

El fragmento del cual echaremos mano para esta pieza viene a ser el clímax de toda la historia. Y aunque la novela es bastante breve, dicho texto se encuentra ubicado hasta el séptimo capítulo, del cual no tomaremos todo. En sí, el texto que utilizaremos no llega a las cuatro páginas¹⁵; sin embargo, la intensidad y la importancia de la escena dan para mucho y esperamos sacarle el mayor provecho a tan breve texto.

Es, en sí, la escena típica y más característica de esta novela. Cuando Carlitos se deja llevar por el impulso que lo lleva a salirse de clase, a traspasar los muros de la escuela y caminar por las calles de la colonia Roma a media mañana, para ir a buscar a Mariana a su apartamento.

Llega hasta el edificio donde vivía ella y toca la puerta. Mariana, al principio asustada, lo recibe en su casa, preguntándole si Jim se encuentra bien. Entonces él trata de calmarla aunque la sorpresa permanece. Angustiado al saber de las posibles consecuencias que le traería su escape de la escuela si se llegaran a enterar los maestros o sus padres, por fin se confiesa:

- Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine. Y a Jim, se lo suplico, menos que a nadie. Prométalo.

- Vamos a ver: ¿Por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomilk, una cocacola, un poco de agua mineral? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte.

- No, no puede ayudarme, señora, ¿Por qué no Carlitos? Porque lo que vengo a decirle –ya de una vez, señora, y perdóneme- es que estoy enamorado de usted.

Carlos esperó lo peor, burlas, amenazas con acusarlo ante sus padres y sus maestros; sin embargo, no fue así el niño se encontró con una demostración de afecto y

15 PACHECO, José Emilio. *Las batallas en el desierto*. Era, México, 1981. (pp. 36-39).

comprensión de parte de aquella mujer. Tomando la mano de Carlos, Mariana le pide que no deje de visitar a Jim en su casa, que lo tome con calma y como si nada hubiera pasado. Le hace ver, lo que es, algo imposible, de una manera dulce y delicada. Carlos lo entiende y aparentemente más tranquilo, se despide de ella. Con esto concluiremos la escena:

Solté mi mano de la suya. Me levanté para salir. Entonces Mariana me retuvo: Antes de que te vayas ¿puedo pedirte un favor?: Déjame darte un beso. Y me dio un beso, un beso rápido, no en los labios, sino en las comisuras. Un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela. Me estremecí. No la besé. No dije nada. Bajé corriendo las escaleras. En vez de regresar a clases caminé hasta Insurgentes.

Justificar la elección de este fragmento no será muy sorprendente. La escena es, como mencioné, el punto más importante del relato. Aunque no es lo único que existe en este libro. Éste es el séptimo capítulo; existe mucha historia antes, que esperamos los lectores estén dispuestos a conocer. ¿Cómo sabía Carlos dónde vivía Mariana? ¿Qué le pasará en la escuela por haberse escapado de esa manera? Son quizá algunas preguntas que nuestro público lector se puede hacer tras la lectura de este número. Viene entonces todo el desenlace y el final confuso y trágico que redondean el relato. No creemos que al elegir este fragmento de la novela estaremos “quemando” toda la historia.

Otro motivo es que la manera en que el personaje de Mariana toma con seriedad y con sutileza la situación de Carlos, nos invita a tomarlo de igual modo. Ya antes hablaba del hecho de identificarnos con una vivencia como esa, donde casi podría asegurar que todos llegamos a experimentar ese amor platónico como el que siente Carlos por Mariana. Será un aspecto que se debe reflejar gráficamente en cada viñeta de esta secuencia.

Finalmente, un aspecto importante que se quiere rescatar no sólo en el ejemplar correspondiente a esta novela, sino en general en el proyecto, es una correcta ambientación que vaya de acuerdo con el contexto temporal-histórico del relato. En este caso, este fragmento nos presenta tres escenarios, la escuela, las calles de la colonia Roma y el departamento de Mariana.

Esto implica, proyectar gráficamente, la introspección en el tiempo de estos lugares comunes para los capitalinos, así como de los personajes en sí e, insisto, de las ambientaciones. Los peñados, los automóviles, las calles, la decoración interior del departamento, el kimono de Mariana, el uniforme de Carlos. Hay mucha información en cuatro páginas de texto.

c) La panza del Tepozeco.

En este caso, tendremos que hacer una adaptación a partir del fragmento que comienza con el segundo capítulo de la novela y hasta once páginas después.¹⁶

16 AGUSTÍN, José. *La panza del Tepozteco*. México, 1997. (pp. 35-46).

Para este momento, los niños ya han subido al Tepozteco, pero en esta ocasión deciden ir a explorar un camino que Pancho, su nativo guía, les había propuesto conocer. Sin embargo, para llegar a este sitio tendrán que desviarse del camino “turístico”, por lo que la senda desconocida empieza a hacerse pesada, entre la vegetación y las piedras que dificultan el andar.

Por fin llegan al sitio marcado por Pancho donde encuentran una rendija en la piedra que serviría como entrada a una caverna. Entraron y se fueron encontrando con la oscuridad y la humedad del paisaje; siguieron caminando y llegaron a un claro, ya dentro del cerro, con vegetación tan abundante como la que podían encontrar al exterior. Érika toma el mando se pone a la cabeza del grupo y decide seguir adelante. Pancho indica por dónde y llegan a un cruce de caminos.

Democráticamente se opta por el camino de la izquierda, entre la oscuridad apenas aliviada por las linternas que ellos traen consigo se llegan a sentir perdidos, al adentrarse en túneles que parecen ser el mismo.

Finalmente llegan a otro espacio igualmente húmedo, pero ahora se percibe una luz extraña; deciden entonces, apagar sus linternas para percibir mejor aquel resplandor. La observan inquietos, sin saber de qué se trata, pero alguien menciona que deberían ir hacia ella. “Sería lo peor que pudieras hacer”. Ninguno de los chavos había dicho aquello, era una voz extraña; curiosamente, al describir todos ellos esa voz descubrieron que cada uno de los muchachos la había percibido de manera distinta, como si fueran personas distintas.

Pancho se sacudió más ante aquella inesperada intervención:

-Yo la oí con todo mi cuerpo, fue como si cada uno de mis músculos reaccionara a una presencia que nomás no había cómo dejar de notar, algo como que ya conocía desde hace mucho, siempre...

-¡Chale! –exclamó Tor.

-Claro que me conoces muy bien, Panchito –se escuchó la voz nuevamente, sin que se pudiera precisar de dónde salía.

Todos saltaron al oír esto.

-¿Yo te conozco? –alcanzó a balbucear Pancho. Estaba pálido, temblando apenas visiblemente.

Todos se quedaron atentísimos y durante un buen rato sólo hubo silencio, hasta que se empezó a oír una risita que parecía brotar de distintas partes al mismo tiempo.

Los muchachos comenzaron a asustarse, Alain notó que las risas aumentaban, Érika sólo preguntó quién era.

-Yo soy tu padre Tezca –dijo la voz.

-Vámonos –musitó Yanira, presa de un temor fulminante-, ya nos volvimos locos.

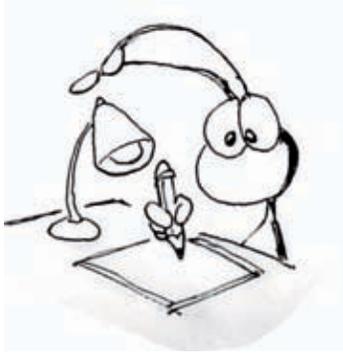
-No se vayan, muchachos –dijo la voz-, ¿por qué mejor no jugamos a las guerritas? Todos contra todos, sin límite de tiempo, hasta vencer o *imorir!*

Homero expresó una breve risa por el tono de aquello último; sin embargo, de pronto comenzó a sentirse lleno de rabia, odio, en contra de todos aquellos niños que ya no aguantaba y que tenía que castigar sacándoles el corazón. Pero él no era el único que se encontraba así, de hecho, todos los muchachos estaban igual. Hasta que la pequeña Selene corrió y con todas sus fuerzas le soltó tremenda patada en la espinilla a Homero, gritándole, maldiciéndolo y escupiendo en el suelo frente a él.

Homero no se puede contener y la toma violentamente, alzando el puño para reventárselo en la cara. Los demás lo animaban a pegarle. Tor los amenazaba a todos de muerte. De pronto, una voz de mando que provenía de Pancho ordenaba que los dejaran en paz y haciendo algún ademán con las manos condenó que las risas cesarían en ese mismo instante. Ya con su voz habitual, calmó a los muchachos. Selene no pudo más que llorar en los brazos de Érika. Y todos se miraron, advirtiendo que las risas habían cesado efectivamente, quedando impresionados y sin poder entender qué era aquello que había sucedido.

Hasta este punto dejaremos el relato. Y nos parece que, en efecto, logra atrapar la atención, dejando al lector con la inquietud de saber qué pasaba dentro de aquel lugar y por qué Pancho podría haber combatido a aquel ente. Se comienza a forjar el misterio que rodea a este personaje en particular, que al principio se muestra como un muchacho común, que gusta de ir a pasear al cerro, como puede haber muchos en todo el territorio nacional, pero que en el momento más intenso de este fragmento toma un protagonismo importante, que termina salvando al resto de aquella posesión o manipulación por parte de Tezca.

Creemos que funciona entonces, como una buena introducción a la lectura de la novela, la cual, sin lugar a dudas, aún tiene mucho que ofrecer en el resto del relato que no se ocupa en esta historieta.

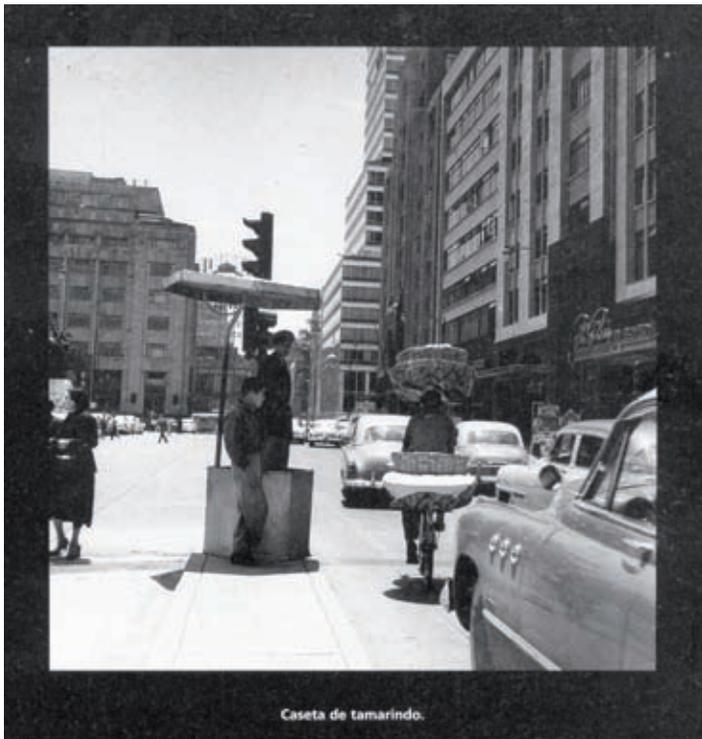

IV. PROCESO DE DISEÑO

En este capítulo hablaremos más formalmente y apegado a nuestra disciplina, la del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual; hablando del proceso que llevó realizar este proyecto de historietas. Y para comenzar, podemos decir que habíamos comenzado hace ya bastante tiempo y casi sin darme cuenta. Esto es, porque desde que leímos cada una de estas obras, particularmente *Las batallas en el desierto* y *La panza del Tepozteco*, me nació la inquietud de interpretar los textos por propios medios. Y no fue sino hasta cursar alguna asignatura en el 2005 que hicimos un primer intento por convertir a historieta este mismo pasaje de la novela de José Emilio Pacheco. Con lo que ya había guardado en alguna carpeta de la computadora, un primer boceto de lo que quería realizar para este proyecto.

4.1 INVESTIGACIÓN REFERENCIAL

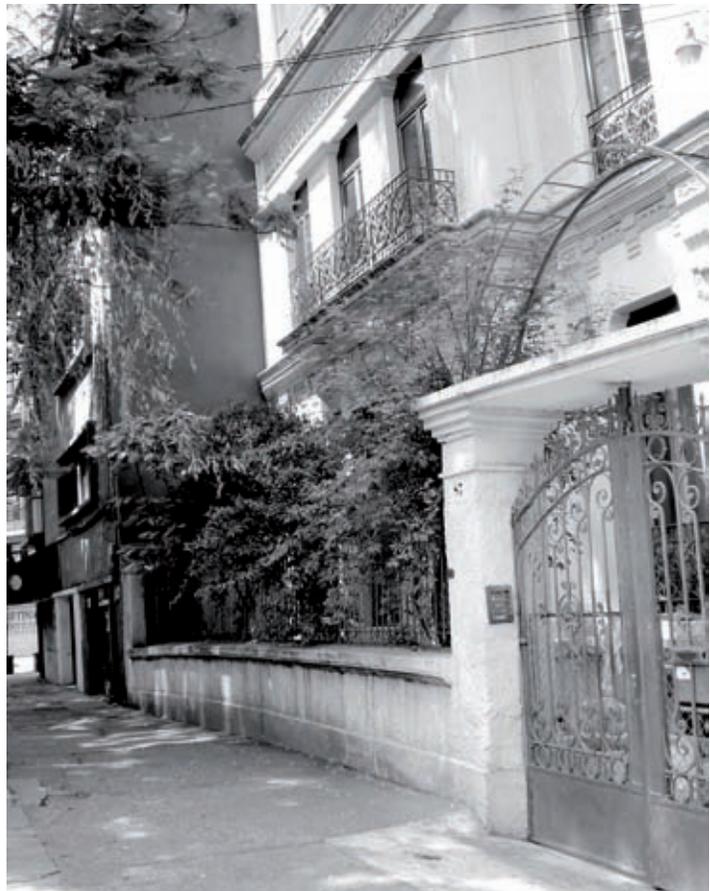
Una vez realizada la investigación sobre los autores y las novelas que se retoman, pensamos que el siguiente paso a dar consistía en buscar imágenes que me dieran una referencia de lo que iba a

dibujar. Tanto *Hasta no verte Jesús mío* como *Las batallas en el desierto* presentaban la “problemática” de estar ubicadas en un periodo temporal distinto al actual. Por lo que era imperativo apegarse a esa realidad.

Procedimos entonces a buscar archivos fotográficos donde se pudiera encontrar a los personajes de principios de siglo XX, tiempos de Revolución, y sobre todo, de aquellos que se ubicaron en el norte del país, ya que este fragmento de la historia se desarrolla en Chihuahua. Nos interesaba también buscar una imagen que mostrara a las soldaderas, una imagen fuerte, puesto que Jesusa era una mujer férrea, dura. Había que fijarse también en los ferrocarriles, los uniformes de las fuerzas federales que se ubicaban en aquellos lares e incluso imaginar también los espacios geográficos de esa latitud del territorio nacional.

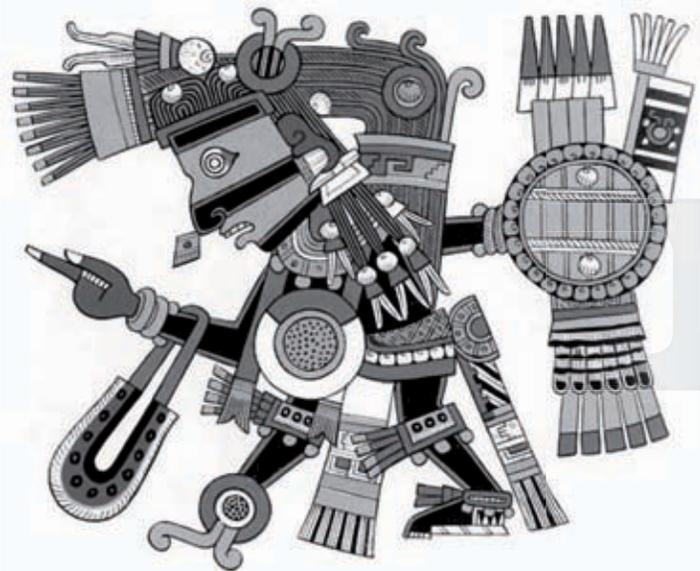
En el caso de *Las batallas en el desierto*, la principal fuente de información

visual se concentró en dos sectores; el primero, la cinematografía. Consultamos varias películas filmadas a lo largo de la década de los 40, obteniendo así información de los vestidos, el peinado de Mariana, así como sus muebles y la decoración del departamento. El segundo, la misma colonia Roma. A pesar de los fenómenos naturales que sacudieron esta ciudad en distintos momentos, aún podía encontrarse en las calles que menciona Pacheco en su novela una arquitectura que denotaba tener el suficiente tiempo de existir y que pudiera haber estado vigente en aquellos años. Comenzando por la escuela primaria

de donde se escapa Carlos, que encontré en la calle de Orizaba, al trayecto que recorre hasta llegar al edificio donde vive ella. Además, ubicamos algunas fotografías que nos guiaron en el dibujo de los automóviles.

Finalmente, para *La panza del Tepozteco*, hicimos la visita correspondiente al pueblo de Tepoztlán, Morelos, así como la subida al cerro. Sobre todo para el breve lapso en que se encuentran

ellos haciendo lo propio; tomamos registro del recorrido y de algunos elementos para dibujar esos escenarios exteriores. Nos interesó mucho también ubicar los colores que se ven en la tierra, los árboles, las piedras... que ahí se encuentran. El otro aspecto a considerar en esta historieta, era la aparición de Tezca. Por lo que basamos el

diseño en el glifo de Tezcatlipoca así como de antiguas máscaras de jade elaboradas a partir de este personaje.

4.2 BOCETAJE

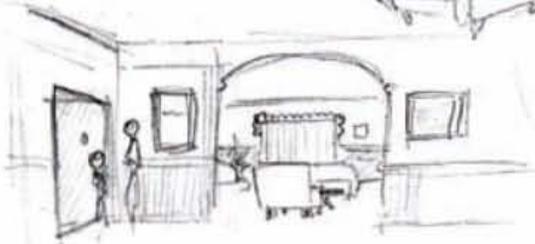
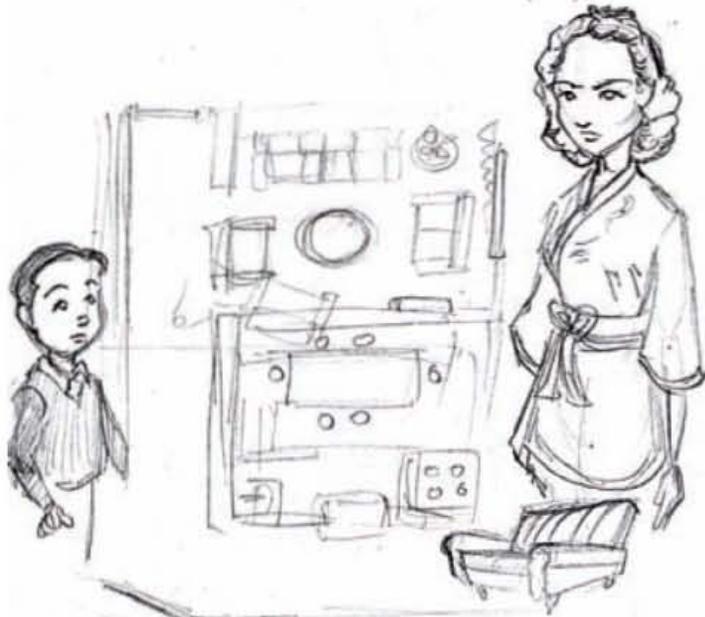
Al mismo tiempo que veíamos imágenes, se procuraba empezar a bocetar cómo podrían traducirse en dibujos, por lo que proyectamos escenarios, muebles, autos y en general aquello que se menciona antes.

Un punto importante en este momento fue el de diseñar los personajes, tomando en cuenta las características que la literatura nos delimitaba, por un lado y haciendo la propuesta creativa llenando los huecos que nos permitía la misma.

Así se plantearon Jesusa, Pedro y Severiana para *Hasta no verte Jesús mío*, Mariana y Carlos en *Las batallas en el desierto*; por último, Pancho, Érika, Aláin, Yanira, Homero, Indra, Selene y Tor, así como Tezca para *La panza del Tepozteco*.

Lo último de esta parte del proceso consistió en hacer el boceto en sucio de la paginación para cada pieza. Donde ya se empezaban a plantear las composiciones de cada viñeta, encuadres y la organización de los textos.

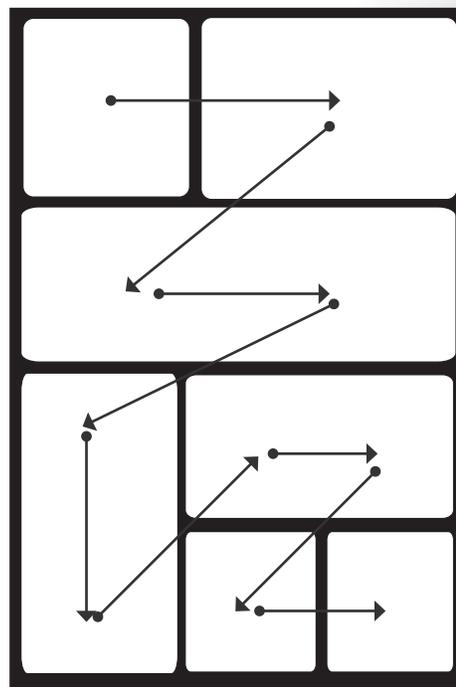
4.3 FORMATO

Para definir el formato final de las páginas de historieta optamos por uno que resultara común y manejable, en pro de facilitar tanto la producción del ésta, como la practicidad para maniobrar y almacenar. Así decidí usar el básico tamaño carta, dividido por la mitad, tomado a partir del pliego de 57 x 87 cm dividido en octavos. Con esto se obtienen hojas tamaño carta exactos, sin rebase, puesto que no tenía planeado que el arte ocupara por completo la hoja, sino designar una caja específica para ello.

Elegimos partir, entonces, de un pliego de 70 x 95 cm, el cual, al dividirse en ocho partes iguales se obtiene el formato oficio de 21,5 x 35,5 cm. En esta hoja oficio, apliqué el método de diagonales Van der Graff (esquema 1) para obtener una caja de aproximadamente 12 x 17 cm que sirvió como formato para el área de arte de la página de historieta.

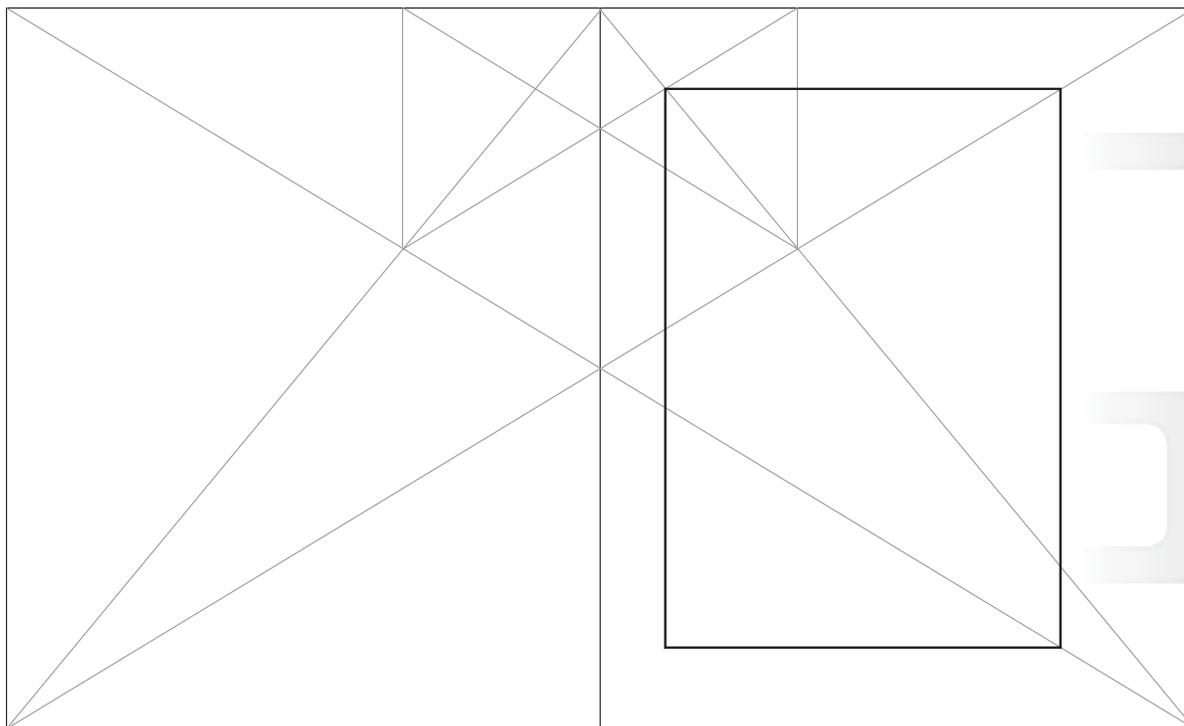
La disposición de las viñetas la mayoría de las páginas consistía de dividir la página en tercios no equivalentes (en algunas excepciones se dividió en cuatro partes o en dos), formando celdas de distintas dimensiones, buscando un dinamismo en la composición pero manteniendo un orden estético. Una vez fijados estos principios se fue haciendo la composición según la intención de los encuadres y planos propuestos en las imágenes.

La lectura de la página (esquema 2) se apega a la tradicional: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, puesto que el obje-

Esquema 2

tivo es hacerla más comprensible para los lectores, alejándonos de complicaciones y tratando de no caer en la monotonía por medio de recursos gráficos, como rebases y celdas con lados en diagonal sin ser perfectamente rectangulares.

Esquema 1

4.4 DIBUJO FINAL Y COLOR

El historietista Will Eisner menciona:

“El cómic es, por esencia, un medio visual compuesto de imágenes. Si bien la palabra constituye uno de sus componentes vitales, son las imágenes las que cargan con el peso de la descripción y narración, imágenes comprensibles para todo el mundo, realizadas con la intención de imitar o exagerar la realidad.”¹⁷

Y es este concepto en el que nos basamos para la creación de la imagen.

Cada uno de los recuadros que forman la página del cómic son ilustraciones por sí mismas, que en conjunto van hilando una idea con otra para formar una narración; había que cuidar todos los conceptos de diseño gráfico y composición, manteniendo clara la comunicación con el lector al transmitir correctamente el mensaje que se plantea en la historia. Es necesario entonces, hacer un uso adecuado del lenguaje visual, por medio de símbolos, encuadres, posturas de los personajes, onomatopeyas, las formas de globos, tonos de color, etc.

La propuesta gráfica implicaba que cada una de las historietas se presentaran con un acabado distinto que tuviera que ver con la temporalidad de la misma; lo cual implica también un nivel de representación gráfica distinto. Así, *Hasta no verte Jesús mío* fue realizado únicamente a línea, el tratamiento de medios tonos se da con la técnica del ashurado, haciendo tramas con líneas más delgadas o más gruesas, con mayor o menor espacio entre ellas, dependiendo de la intensidad de sombras que se pretende lograr. Por otro lado, en *Las batallas en el desierto* se aplicaron tonalidades de grises sin llegar al negro, variando la iluminación de los escenarios que se manejan en el fragmento; así se puede observar escenarios más claros en los momentos de Carlos en las calles de la colonia Roma, a diferencia de los interiores, en el cubo de

la escalera del edificio donde vive Mariana se percibe un ambiente más oscuro, como en el pasillo del departamento y se vuelve a iluminar al estar en la sala.

En *La panza del Tepozteco* el acabado es en color digital y se mantiene este mismo concepto, incluso de manera más clara, pues inicia el relato en el exterior del cerro, los fondos presentan una gama de tonos cálidos, la vegetación es abundante y los colores en la ropa y los tonos de piel presumen una luz natural más intensa; posteriormente, cuando entran a las cavernas; no quise dejar de lado este recurso se manejan distintos tonos de color en las paredes al fondo, dentro de una gama de colores fríos. Esto también como un modo de comunicar distintos “momentos” dentro del curso del relato, es decir, con la intención de representar gráficamente el paso del tiempo y espacio, puesto que los personajes van avanzando a lo largo de las cavernas. De otro modo, se presumiría que todo el relato sucede en el mismo escenario. De esta manera se complementan y se refuerza la idea. Y no sólo con el momento físico, sino también con el psicológico; conforme se acerca el momento de tensión los tonos se vuelven más oscuros, hasta el encuentro con Tezca y la transformación a los niños iracibles y violentos, que se refuerza con el contraste a tonos cálidos e intensos, además claro, de la expresión exagerada y grotesca en los rostros infantiles, dándole mayor impacto al relato.

17 EISNER, Will, *La Narración Gráfica*, Editorial Norma, Barcelona, España, 2003. (p. 1)

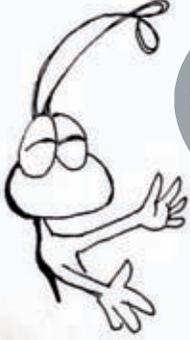
Habría que señalar entonces, que el recurso de deformar al personaje se usa de otra manera en Mariana, volviendo a *Las batallas en el Desierto*, en esta escena donde Carlos imagina las reacciones que temía recibir de Mariana al hacer su confesión; representé en esas tres viñetas a una Mariana tirana, enfurecida, represora... con una línea más sucia e irregular y con la expresión excedida, para hacer esa diferenciación de lo real a lo imaginario y contrastando con la vuelta a lo real mostrando un close up al rostro sereno y limpio de la Mariana "real". Reiterando, estos recursos se utilizan con el fin de comunicar de manera más clara y eficaz; la intención de la literatura original, de manera que el lector se involucre más con el texto.

El acomodo de las viñetas se hizo buscando el dinamismo al cambiar los tamaños, anchos y altos, para no convertirla en una serie lineal de cuadrados uno tras otro, pues podría resultar poco atractivo y hasta aburrido para el lector.

Por último, la rotulación mantuvo el concepto gráfico en el estilo particular de cada historieta. Una constante en los tres casos es que se utilizaron al menos dos fuentes distintas para distinguir si el texto correspondía a la narración, a los personajes, onomatopéyas o algún acento en la intención de las frases.

Concluiré este capítulo aclarando que, como se estableció desde un principio, este proyecto de Tesis no incluiría el proceso de la producción; sin embargo, es una parte del proceso que se debe contemplar previo a realizar el diseño o ilustración. Por lo cual, únicamente agregaré que las primeras dos historietas podrían tener salida en un medio de impresión a una tinta, lo cual podría resultar más económico en la producción; a diferencia de *La panza del Tepozteco*, que está pensada para imprimirse a selección de color y en un papel recubierto, pues la intensidad de los colores podrían saturar un papel poroso. En cuanto a la paginación, tanto *Hasta No verte Jesús mío* como *La panza del Tepozteco* podrían manejarse de manera que cubrieran una publicación con dieciséis páginas por sí mismas y, por otro lado, *Las batallas en el desierto*, al tener menos páginas, podría compilarse con otras historias cortas para tal vez presentarse en conjunto, varias propuestas de lectura en una sola publicación.

V. RESULTADOS: LAS HISTORIETAS

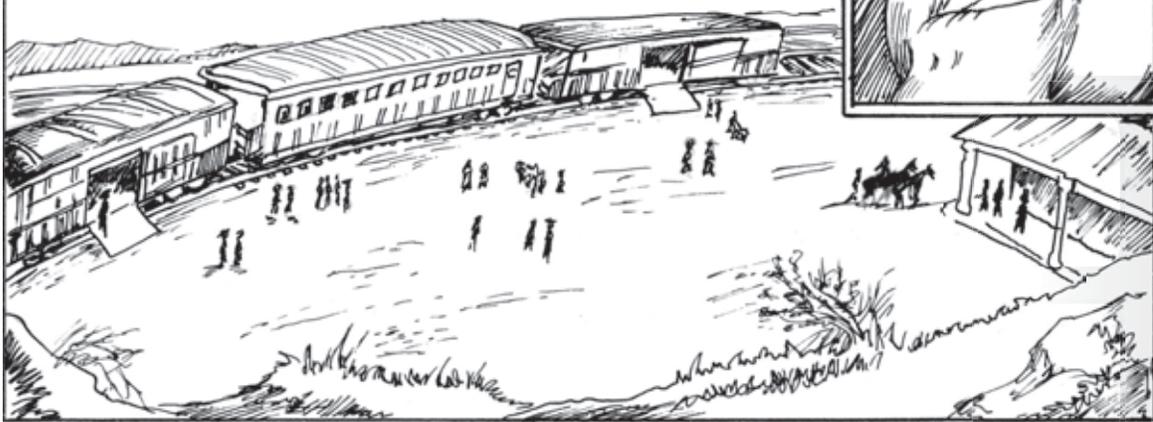
En las próximas páginas de este trabajo de tesis procedemos a mostrar las páginas finales de cada una de las historietas que hemos ido desarrollando. Como mencionamos inicialmente, este trabajo no incluye los procesos subsecuentes de producción física de las historietas.

El orden de aparición será el mismo que hemos ido manejando y que corresponde a los niveles de representación gráfica, empezando con *Hasta no verte Jesús mío*, siguiendo con *Las batallas en el desierto* y, por último, *La panza del Tepozteco*.

5.1 **H**asta No Verte
Jesús **M**ío

Un día acampamos en una estación que no me acuerdo cómo se llamaba, en Chihuahua, y nos quedamos varios días o semanas, no sé.

Oye, vale,
agarrra tu jabón.
Vamos a que me laves
mis pañuelos

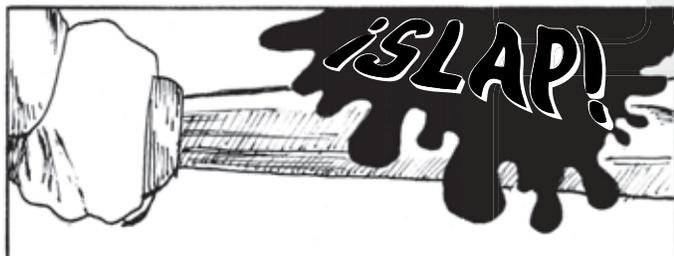
Toda la gente decía que
era un hombre muy bueno.
Aparentaba, pero tenía la
música por dentro.

Bueno

Nos remontamos desde la estación hasta
que encontró un claro redondito donde
los burros se revuelcan para sacudirse.

Párate aquí.

Me golpeó hasta que se le hizo bueno; conté hasta cincuenta planazos

Me los dio en el lomo. Pero no me doblé.

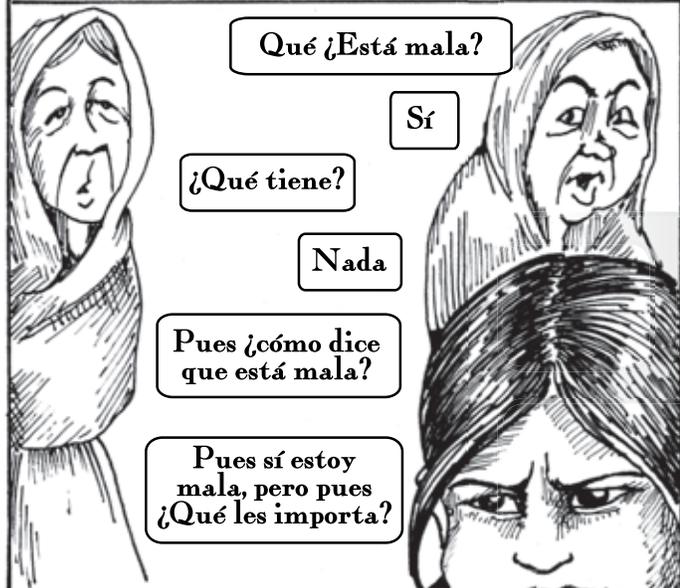
Me entró el machetazo en la espalda. Aquí se me ve la herida porque entró hasta el hueso

Nunca me curé, no me unté nada, ni agua, solitas se me fueron las heridas

Cuando volví en sí estaba en el carro del tre donde vivíamos y toda deshecha del lomo

Qué ¿Está mala?

Sí

¿Qué tiene?

Nada

Pues ¿cómo dice que está mala?

Pues sí estoy mala, pero pues ¿Qué les importa?

No con que les cuente yo mi vida, se me van a quitar las dolencias. Y como no les decía yo nada, así pasaron muchos días.

Agarra tu jabón.

No lo hacía delante de la gente; nunca lo agarraron con las manos en la masa.

¡Qué bueno es su marido, Jesusa!

Nunca lo vieron enojado.

¿Cómo dice?

Que qué suerte tiene usted con ese marido. ¡Bendito sea Dios!

Nunca aclaré nada. Ésas son cosas de uno, de adentro, como los recuerdos. Los recuerdos no son de nadie. Nomás de uno.

Ese día, que agarré la pistola.

Traía yo un blusón largo con dos bolsas y en las bolsas me eché las balas y la pistola. ¡Qué jabón ni qué nada, de una vez que me mate o lo mate yo!

Estaba decidida

Aquí se me hace bueno

Aquí te voy a matar o ves para qué naciste

¿Sí? Nos matamos porque somos dos. No nomás yo voy a morir

Saque lo suyo que yo traigo lo mío.

No sé de dónde me entró tanto valor.

Él es muy valiente, que saque también su pistola y nos balaceamos aquí. Alguno de los dos tendrá que quedar vivo.

¿Quién te ha aconsejado a ti?

La misma persona que lo aconseja a usted que me golpié, esa misma me ha aconsejado a mi.

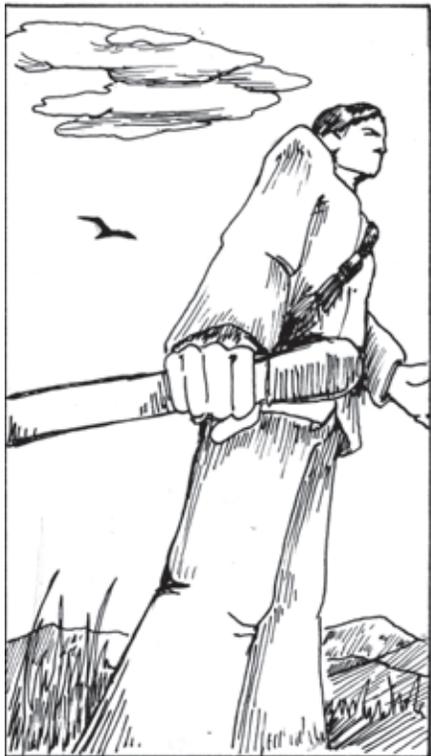
¿Quién te ha dicho que me contestes?

La misma persona que le ha dicho a usted que me dé mala vida...

Deja la pistola...

No, a eso me trajo, a matarme. Aquí nos matamos los dos. Saque lo suyo

Es que no te voy a hacer nada ahora. Ya deja la pistola.

No, de aquí me llevará muerta, pero saque su pisto~ la también.

No, no te voy a hacer nada...

¿Y entonces para qué me traje?

¿A pasear en el monte?

Entonces me comenzó a hablar por la buena.

No seas tonta... yo... me cuentan cosas que me haces...

Bueno y ¿usted por qué no me espía si sabe usted de mi?

Es que yo no puedo estar al pendiente de todo.

Entonces ¿por qué se cree lo que le cuentan? Así es de queno... Me lo va a hacer ver y ahorita mismo. Ahorita mismo nos vamos, ándele. Pásese por delante...

No, pásate tú.

No, ya se volvió el mundo al revés. Ahora lo mando yo y se va adelante, ándele y si no le gusta, lo trueno aquí

Como vi que no sacaba la pistola me hice más valiente. Pensé: "No, no trae con qué... Así es de que yo le hablo ahora más fuerte."

Camine para allá para el carro del pagador, ándele.

Le habían dicho a mi marido que yo era la amante del pagador. Se lo dijo una mujer, cuándo no,

si así son todas; cuando no andan culeando, se meten al chichichaque, al chimiscolee, a ver a quién arruinan con sus embrollos:

Llame usted a la mujer. Aquí me llevan presa pero aquí mismo me lo va a hacer ver o nos matamos los dos.

Ya cuando mi marido la vio perdida, tuvo que llamarla:

Oye, manita, ven para acá porque tú la has visto con el pagador.

Ahora quiero que me lo repitas delante de ella.

Ay no, manito, yo no te dije nada

Sí sí se lo dijo porque él me ha golpeado por culpa suya

No me ha matado porque Dios no ha querido pero él con todas las intenciones me llevó al monte a clarividarme, así es que ahora usted y él me lo tienen que hacer ver...

No manito, si yo no te he dicho nada. No seas así

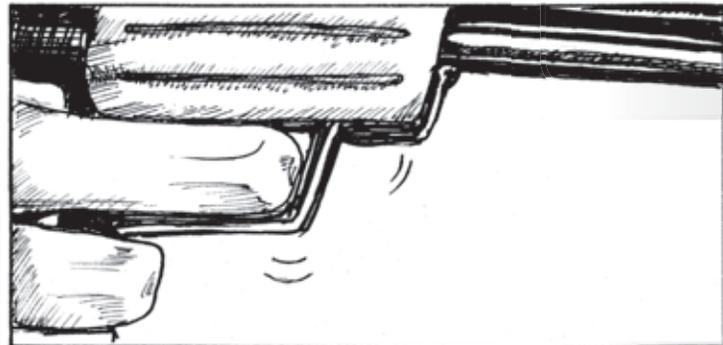
¿cómo? ¿cómo te andas creyendo tú? ¿quién te lo ha dicho?

Porque yo no te dije nada...

¡¡¡USTED FUE!!!

¡PHUUUUUM!

Ay,
manito

Pero en ese instante
salió tras de ella su
marido, la jaló y
allí mismo comenzó
a golpearla

Tú le has buscado
mala vida a esta
mujer y ahora me la
vas a pagar oyéndola...

Tú aclaras esto que has
hablado. ¿Por qué le
dijiste a Pedro que ella
andaba con el pagador?
¿Tú les serviste de
colchón? Si tú no los
acompañaste no debes de
hablar...

Y al mismo tiempo
que le reclamaba la
golpeaba.

Al oír el balazo tan cerca del carro
salió el pagador, salió el Mayor, el
Teniente Coronel. Salieron todos y
fueron a llamar al General.

El General Espinosa y Córdoba le
quitó la espada a mi marido y le
dio cincuenta cintarazos.

Y le dio
otros
cincuenta
al otro
marido por
consenti-
dor

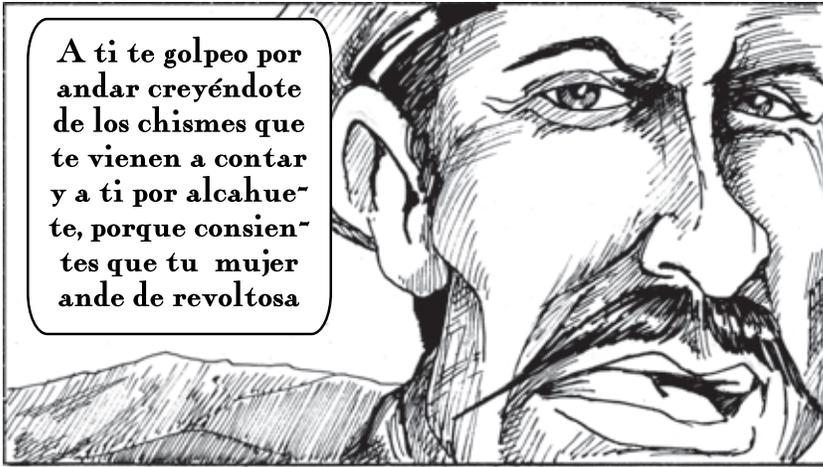

Para que
sepas lo que
duele.

A ella le
dio veinti-
cinco para
que se le
quitara lo
chismosa.

A ti te golpeo por andar creyéndote de los chismes que te vienen a contar y a ti por alcahuete, porque consientes que tu mujer ande de revoltosa

La revoltosa se llamaba Severiana. Su dizque marido la fue a sacar de un bule allá en Morelia. Según supe yo, mi marido tenía el defecto de que las enamobraba y luego les decía:

¿Me quieren mucho?

Pues síganme queriendo porque no soy solito, soy casado

Pedro se volvió más bueno desde que lo bala cié. Pero entonces yo fui la que me emperre. De por sí, yo desde chica fui mala, así nací, pero Pedro no me daba oportunidad. La bendita revolución me ayudó a desenvolverme.

Después dije que no me dejaría y cumplí la palabra. Tan no me dejé, que aquí estoy. Pero ¡cuánto sufrí mientras me estuve dejando!

Las Batallas en 5.2 el Desierto

Hasta que un día -un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie-

sentí que era imposible resistir más

Estábamos en clase de lengua nacional como le llamaba al español.

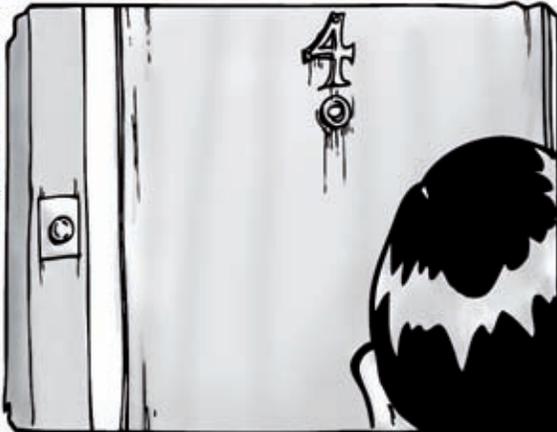

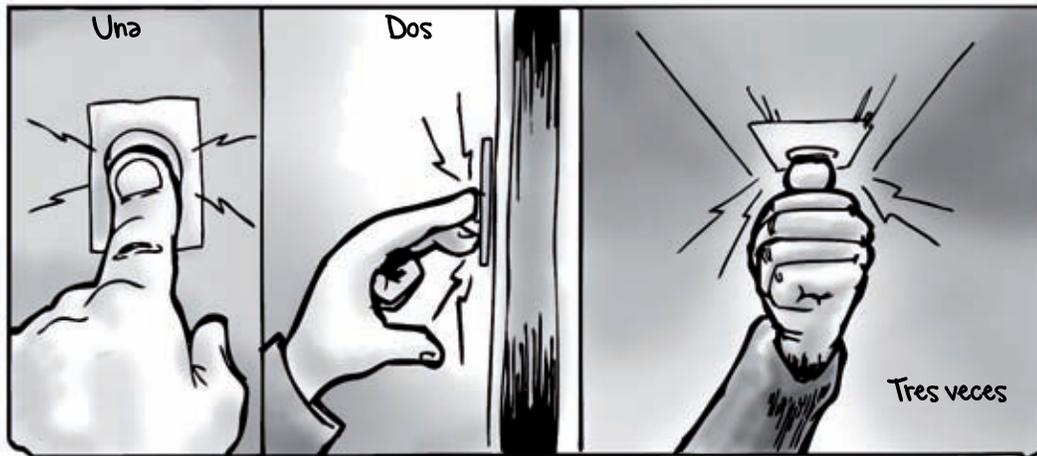
Mondragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

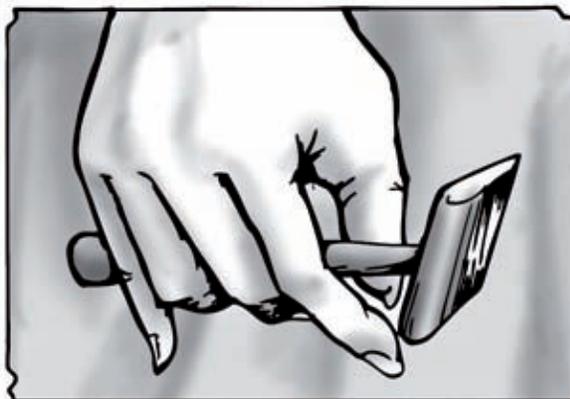
Pedí permiso para ir al baño. Salí en secreto de la escuela.

Fresca, hermosísima, sin maquillaje. Llevaba un kimono de seda. Cuando llegué se estaba afeitando las axilas, las piernas.

Por supuesto se
asombró al verme.

Carlos, ¿qué
haces aquí? ¿Le
ha pasado algo a
Jim?

No, no
señora: Jim está
muy bien, no
pasa nada

Nos sentamos en el sofá. Mariana
cruzó las piernas. Por un momento el
kimono se entreabrió levemente.

Las rodillas, los muslos, los senos,
el vientre plano,

el misterioso sexo escondido.

No pasa
nada.
Es que...

No sé cómo decirle, señora. Me da tanta pena. Qué va a pensar usted de mí.

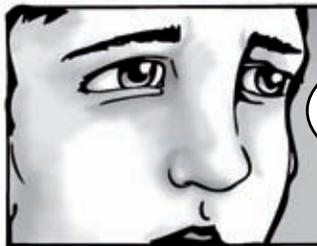
Carlos, de verdad no te entiendo. Me parece muy extraño verte así y a esta hora.

Deberías estar en clase, ¿no es cierto?

Sí claro, pero es que ya no puedo, ya no pude.

Me escapé, me salí sin permiso. Si me cachan me expulsan. Nadie sabe que estoy con usted.

Por favor, no le vaya a decir a nadie que vine. Y a Jim, se lo suplico, menos que a nadie. Prométalo.

Vamos a ver: ¿Por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomilk, una cocacola, un poco de agua mineral? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte.

No, no puede ayudarme, señora.

Nunca voy a olvidar que me tomó la mano y me dijo:

Te entiendo, no sabes hasta qué punto.

Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta que eres un niño como mi hijo

y yo para ti soy una anciana: acabo de cumplir veintiocho años.

De modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. ¿Verdad que me entiendes?

No quiero que sufras.

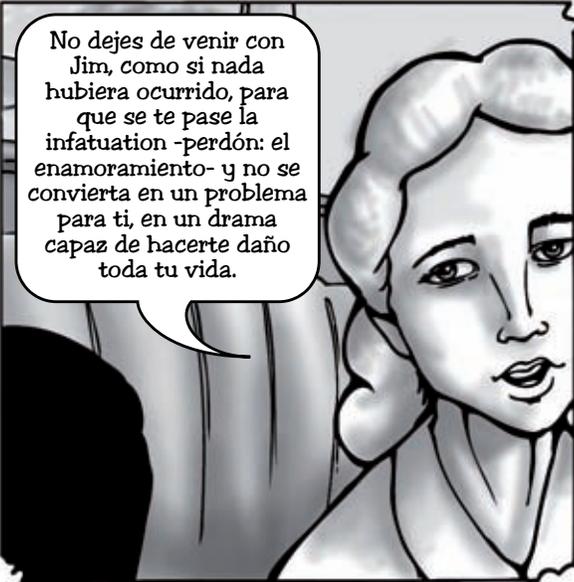

Te esperan tantas cosas malas, pobrecito. Carlos, toma esto como algo divertido.

Algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con resentimiento.

Vuelve a casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy: la madre de tu mejor amigo.

No dejes de venir con Jim, como si nada hubiera ocurrido, para que se te pase la infatuation -perdón: el enamoramiento- y no se convierta en un problema para ti, en un drama capaz de hacerte daño toda tu vida.

Sentí ganas de llorar.
Me contuve y dije:

Tiene razón, señora. Me doy cuenta de todo. Le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme. De todos modos tenía que decírselo. Me iba a morir si no se lo decía.

No tengo nada que perdonarte, Carlos. Me gusta que seas honesto y que enfrentes tus cosas.

Por favor no le cuente a Jim.

No le diré, pierde cuidado.

Soltó mi mano de la suya.

Me levanté para salir.

Entonces Mariana me detuvo

Antes de que te vayas ¿puedo pedirte un favor?

Déjame darte un beso

Y me dio un beso

Un beso rápido

No en los labios sino en las comisuras

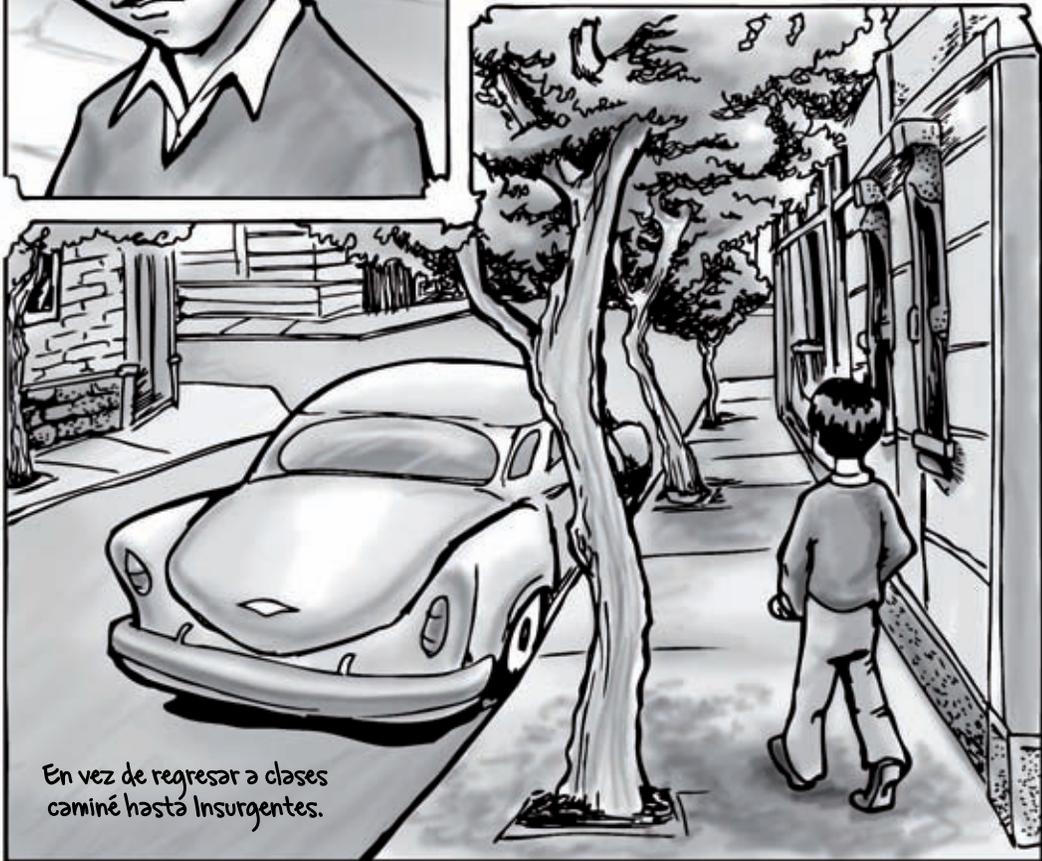
Un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela.

Me estremecí. No lo besé. No dije nada.

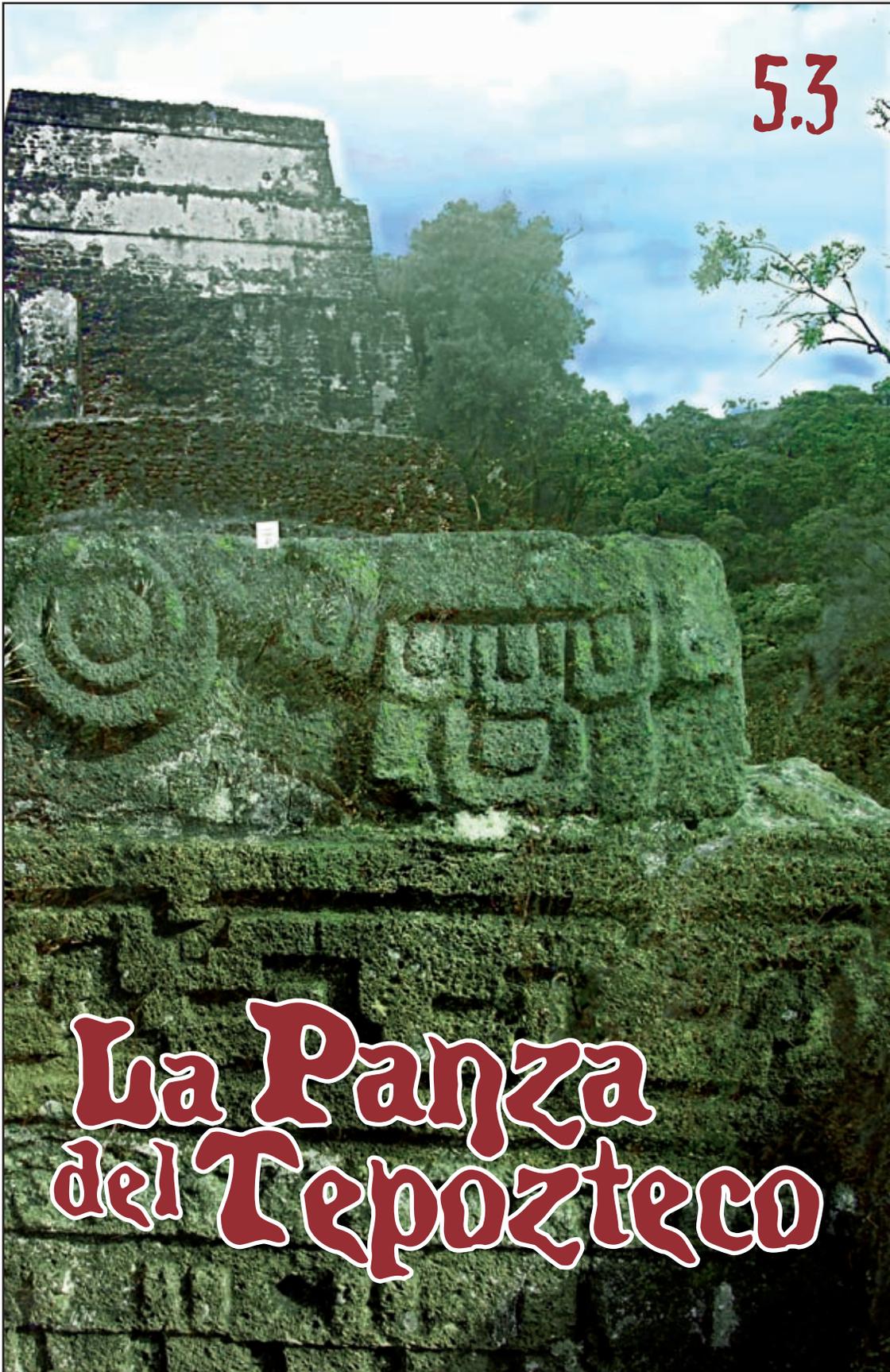

Bajé corriendo
las escaleras

En vez de regresar a clases
caminé hasta Insurgentes.

5.3

La Panza del Tepozteco

A esas alturas todos iban en silencio, cada vez más cansados, entre la maleza, que siempre era exuberante. La aparición del paisaje, cuando llegaban a los acantilados, les levantaba el espíritu, aunque el cielo empezaba a cargarse de nubes allá a lo lejos por el Popocatépetl.

¿Ya mero llegamos?

Oye, si me has dicho que íbamos a trepar tanto, yo no vengo

Yo tampoco

Logró Selene que Érika procediera a la primera repartición de gansitos, papas fritas, sugus, frutas...

Pues cómo son aguadas. Ha estado duro pero de muy buena onda

A mí me tiemblan las patitas

A mí también me temblaron ayer, al bajar

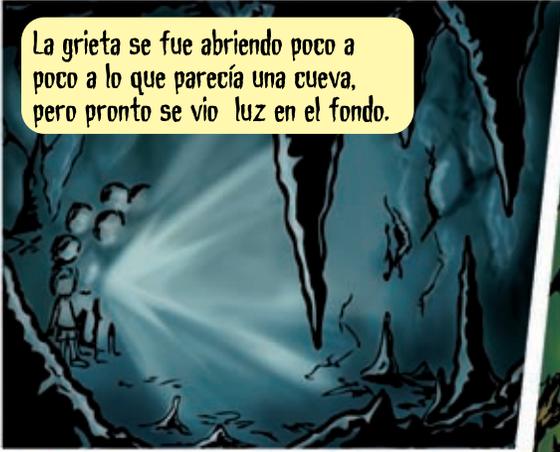
Se sentía bien padre

Ya estamos bien cerquita

Y así fue, casi al instante, al siguiente recodo, llegaron a lo que parecía una rendija entre las paredes del Tepozteco.

La grieta se fue abriendo poco a poco a lo que parecía una cueva, pero pronto se vio luz en el fondo.

De pronto se encontraron en la entrada de un pequeño claro tan plétórico de vegetación como allá afuera

¡Ya llegamos! la entrada está allá al Fondo. Ésta nomás es la artesala.

Esto, más el suspenso del paso por la grieta y la ración de comestibles, les levantó el ánimo, y cruzaron con vigor y amplio uso del machete. Pronto llegaron al otro lado

¿Por ahí?

¿Pero cómo pudiste encontrar este agujero?

Fue de pura casualidad, o ... vaya uno a saber, el caso es que una vez que andaba paseando por aquí descubrí la serpiente de allá afuera. Acababa de haber un deslave, porque todavía estaban allí muchos piedrones tirados, y yo creo que así fue como salió la serpiente a la luz, si no, ¿cómo no la había visto alguien antes? Aquí en Tepoztlán hay gente que se conoce la sierra del Tepozteco mucho mejor que yo.

Ay buey...

Sí, claro

Entonces me metí por la raja y encontré este lugar, y vieran que muchas veces me daba por venir aquí, porque me sentía de lo más a gusto, pero sólo hasta hace unos días encontré la entradita, me metí por ahí y vi que estaba oscurísimo, así es que a la siguiente vez llevé la linterna.

¿Y qué viste?

Que luego lo platique, mejor vamos a verlo nosotros mismos

Sí, menos habladera y más acción, ¡yo voy primero! ¡Una lámpara!

¡Qué bárbara es!

Ya camíenle.

Uno a uno todos se metieron en el agujero y llegaron a lo que, como en el caso anterior, parecía una pequeña cueva; esta vez sí lo era, y después de recorrerla un rato que les pareció eterno, llegaron a dos aberturas que conducían a distintos caminos.

Ay no

Yo sí veo algo

Yo nada

¿Qué hacemos?

Caminemos hacia eso

Sería lo peor que púideras hacer

¿Quién dijo eso?

¿Cómo quién?

Sí, ¿quién dijo "es lo peor que puedes hacer"?

Yo no

Ninguno de nosotros...

En la torre, ya estamos viendo visiones

Alucinaciones auditivas

¿Y eso con qué se come?

Con pan y quesito y un popotito.

¡Ay pobrecito!

A mí esto no me parece nada chistoso

¿Cómo era la voz?

Fuerte, joven, de mando.

Ahorita más bien se está riendo

¿Quién eres?

Yo soy tu padre Tezca

Vámonos, ya nos volvimos locos.

No se vayan, ¿por qué mejor no jugamos a las guerritas? Todos contra todos, sin límite de tiempo, hasta vencer o morir!

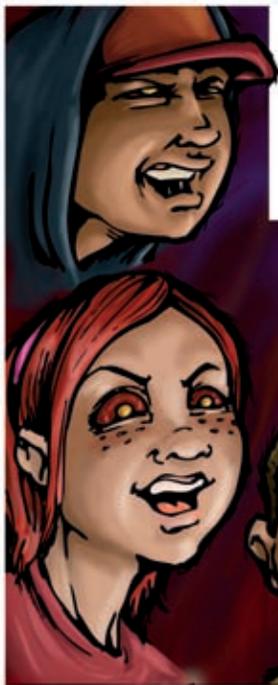

Homero se rio por el tono truculento de la última frase

...pero alcanzó a darse cuenta de que de pronto sentía un odio caliente, ardiente, contra todos, icontra esos ridiculos niños que había tendio que soportar hasta ese momento! ¡Había que castigarlos, duro, fuerte, sacarles el corazón para que aprendieran!

¡Sí, exacto, sacarles el corazón!

Homero vibraba de odio y en el furor de su cólera alcanzó a ver que todos los demás se hallaban igual que él, mirándose con odio salvaje los unos a los otros, rezumbando de deseos de hacerse pedazos si lograban salir de esa pausa tensa y mortal, insoportable...

¡Ya hiciste tu embuste acostumbrado!

dijo Pancho en ese momento, con una voz estentórea, llena de autoridad, que dejó a todos paralizados.

¡AHORA DÉJANOS EN PAZ!

LAS RISAS CESARÁN EN ESTE MOMENTO

VI. CONCLUSIONES

Ha sido, sin duda, una experiencia muy enriquecedora el desarrollo de este proyecto de tesis. Mucho tiempo y dedicación a esta inquietud por crearnos una oportunidad de contribuir con la juventud mexicana y con el mayor de los deseos bien intencionados para fomentar una cultura de la lectura que termine por ser un beneficio para la sociedad de este país.

Es claro también que no hemos sido los primeros en tener esta idea del uso de la historieta como medio de enlace entre el niño o adolescente y la literatura; sin embargo, creemos que esta propuesta consistió principalmente en el elemento del muestreo o “probadita” que permite dar una noción de la trama, personajes, situaciones que dan forma a la pieza literaria. Además, por supuesto, de la propuesta gráfica que, como autores, exponemos según el estilo de dibujo, de entintado, coloreado, técnica, etc.

Lamentablemente, el contexto actual de la escena de la historieta mexicana no es el ideal para manejar este proyecto como un producto comercial por sí mismo. Existen distintos esfuerzos aislados en todo el territorio nacional que le están apostando a eso: a convertir sus proyectos de historieta en un producto rentable y que les permita desarrollar, a largo plazo, una nueva industria del cómic mexicano, con una variedad de propuestas, con un público cautivo que lo sostenga y empresas (editoriales o no) que apoyen este medio de comunicación y entretenimiento.

Formamos parte de uno de estos esfuerzos y a lo largo de estos años que nos ha tomado desarrollar este proyecto de tesis; he conocido a muchos otros colegas con propuestas atractivas y que, a pesar de ser grandes talentos, no han encontrado el auge y el apoyo que desearían.

Nuestra conclusión para esta tesis es que el proyecto tendrá que ser desarrollado por alguna institución ya fuera de interés público o privado, que esté interesada en utilizar estos cómics como un material con una función promocional de bajo costo o incluso gratuito, con miras a dar a conocer tal o cual obra que le interese difundir o dar a conocer.

Pensando en el sector privado, imaginamos a una empresa editorial que quisiera, por ejemplo, promover sus reediciones de obras clásicas o de aquellas que no sean tan reconocidas popularmente. La idea es hacer estas adaptaciones cortas a historieta de

fragmentos de tales clásicos, que pudieran ser producidos a cierto costo y distribuidas a lectores potenciales como parte de una estrategia de mercado.

Por otro lado, pensando en el sector público, podemos encontrarle una aplicación como parte de una campaña de instituciones como Conaculta o la misma SEP, de promoción de la lectura en los jóvenes. Produciendo estas historietas para distribuir las en ferias de libro, en bibliotecas públicas o incluso como parte del contenido de los libros de texto gratuitos impartidos a nivel de educación básica.

Y aunque no alcance a ser documentado en estas páginas, el esfuerzo por este proyecto continuará.

Seguiremos buscando oportunidades para desarrollar y dar una aplicación real a estas ideas en cualquiera de las instancias que ejemplifiqué o incluso, por otros medios como lo es la internet haciendo versiones para visualizar en pantalla, distribuidas en línea (*online*).

Finalmente, a nivel personal, este proyecto nos ha servido como testimonio del crecimiento profesional que hemos tenido en este par de años que ha tomado hacerlo; desde su planeación inicial hasta escribir estas líneas. Observar y comparar los trazos en boceto de las primeras páginas de *Hasta no verte Jesús mío* a lo que plasmé en las viñetas finales de *La panza del Tepozteco*, nos hace llegar a la conclusión de que, con el tiempo, la práctica y el trabajo constante, éste y futuros proyectos puedan tener la calidad profesional que la Universidad como Máxima Institución exige de sus egresados.

VII. BIBLIOGRAFÍA

PONIATOWSKA, Elena. Hasta no verte Jesús mío. Ediciones Era, México, 31ª reimpresión, 1994. 319 p.

PACHECO, José Emilio. Las batallas en el desierto. Ediciones Era, México, 2005. 71p.

AGUSTÍN, José. La panza del Tepozteco. Alfaguara, 6ª reimpresión, México, 1997. 119 p.

GUERRA, Georgina. El cómic o la historieta en la enseñanza. Ed. Grijalbo. 82p.

EISNER, Will. La narración gráfica. Editorial Norma, Barcelona, España, 2003. 164 p.

VALDIOSERA BERMAN, Ramón. 3000 años de Moda Mexicana. Edamex. Cámara Nacional de la Industria del Vestido, México, 1992, 313p.

160 años de fotografía en México. CENART, Centro de la Imagen / Estela Treviño. CONACULTA, 2004, 703 p.

RULFO, Juan. Arquitectura de México: Fotografías de Juan Rulfo. Jalisco: Secretaría de Cultura, CNCA. 1997, 24 p.

Arqueología Mexicana Edición especial. Textiles de México de ayer y hoy. Editorial Raíces. No. 19. México, 2005.

COSÍO VILLEGAS, Daniel. Historia mínima de México. El Colegio de México, México, 1994. 179 p.

OROZCO LINARES, Fernando. Historia de México, de la época prehispánica a nuestros días, Editorial Panorama, México, 1992. 263 p.

MONASTERIO, Pablo. Retratos de mexicanos. Fondo de Cultura Económica. México, 1991, 218 p.

GARCÍA CANCLINI, Néstor et.al. Imagen histórica de la fotografía en México. INAH - SEP, México, 1978.

Los Aztecas. La serpiente emplumada. Ediciones Rueda. Madrid 2002.

Conocimientos y aptitudes para la vida: primeros resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) 2000 de la OCDE. Editorial Santillana. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2002. 347 p.

ORNELAS, Carlos. El sistema educativo mexicano: la transición de fin de siglo. Centro de Investigación y Docencia Económica, México 1995, 371 p.

LECHUGA, Ruth D. El traje indígena de México: su evolución, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Editorial Panorama. México, 1982, 256p.

BALLESTEROS GAIBROIS. Manuel. Cultura y religión de la América prehispánica. Editorial Católica, Madrid 1985, 345 p.

SAN JOSÉ GONZALEZ, Felipe. La literatura mexicana: Autores y sus obras desde la época prehispánica hasta la actualidad. Ed. Panorama. México 1985, 175 p.

LEÓN PORTILLA, Miguel, La huida de Quetzalcóatl. Fondo de Cultura Económica, México, 2001, 101p.

MANTECA AGUIRRE, Esteban. Reforma de la Educación Secundaria. Fundamentación Curricular. Español. Secretaría de Educación Pública. México, 2006, 32 p.

RATTO, Patricia. (et. al) El hábito lector; goce estético y comprensión del mundo. Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires, 2003, 128p

GARDUÑO, Sonia Araceli. La lectura y los adolescentes. CUIB . UNAM. México, 1996, 115 p.