

## Tema 7. Érase una vez...

---

Como género literario, la **narración** —oral o escrita, en prosa o en verso— cuenta con numerosas modalidades: novelas, cuentos, biografías... También son narraciones las películas y los cómics. Pero esto lo veremos más adelante... En verso también se puede narrar. Cuando estudiaste la literatura medieval, tuviste ocasión de comprobarlo con los romances. Te traemos ahora a un personaje muy conocido en Argentina, el gaucho. El más famoso de todos es *Martín Fierro*, protagonista de la obra del mismo nombre. Su autor fue José Hernández y la publicó en 1872. Fíjate en la rima:

Aquí me pongo a cantar  
 Al compás de la vigüela,  
 que el hombre que lo desvela  
 una pena estrordinaria,  
 como la ave solitaria  
 con el cantar se consuela.

Pido a los santos del cielo  
 que ayuden mi pensamiento:  
 les pido en este momento  
 que voy a cantar mi historia  
 me refresquen la memoria  
 y aclaren mi entendimiento.

Vengan santos milagrosos,  
 vengan todos en mi ayuda  
 que la lengua se me añuda  
 y se me turba la vista;  
 pido a mi Dios que me asista  
 en una ocasión tan ruda.

### ➤ La prosa literaria. El cuento.

Como recordarás, ya vimos el texto narrativo. Ahora vamos a profundizar en la narración literaria y especialmente en la novela y el cuento. Ya sabes que el hecho de encontrarnos con una narración implica una serie de elementos que ya vimos: unos personajes, una acción, un espacio y un tiempo. Todo esto ya lo conoces.

Pero, avanzando un poco en tus conocimientos, debes de saber que existen algunos **recursos** para exponer los hechos de manera más "original". En el cine también se utilizan. En *El camino* (1950), de Miguel Delibes, toda la trama transcurre durante una noche en la que el protagonista, Daniel, recuerda su infancia entre las gentes del valle donde vive: el cura, el maestro, el herrero... Cuando se levante por la mañana partirá hacia la ciudad para estudiar Bachillerato.

- **IN MEDIA RES**, es decir, la historia comienza por la mitad. Es un comienzo en el que entramos de forma inmediata en la acción, sin presentaciones previas. Después, poco a poco, vamos conociendo lo que ha sucedido antes y lo que sucederá después. Si te has fijado bien en el texto que has leído, te habrás dado cuenta de que el autor nos introduce de lleno en la acción. Así comienza la novela de Miguel Delibes. Poco a poco iremos conociendo los detalles mediante otro recurso.
- Otras veces, se utiliza el **FLASH-BACK** o **RETROSPECCIÓN**. Seguro que recuerdas algún ejemplo en el cine. Mediante un flash-back, el personaje recuerda un hecho del pasado. Si lees entera la novela de Miguel Delibes comprobarás que se trata de los recuerdos que vienen a la mente de Daniel durante esa noche de insomnio.

Finalmente, no podemos dejar de hablar de los **personajes**. Como hemos visto anteriormente, los personajes que aparecen en la historia pueden ser principales o secundarios, según su importancia en la historia que se está contando.

- Dentro de los **principales** podemos hablar del **protagonista**, que es el más importante de la historia y el **antagonista**, que es el que actúa en contra del anterior. Pero debes de tener cuidado con identificar el protagonista con "el bueno" y el antagonista con "el malo". El protagonista puede ser bueno o malo, simplemente cumple el papel más importante de la narración. En el cuento de *Caperucita*, que todos conocemos, el protagonista sería la propia Caperucita y el lobo sería el antagonista.
- Los personajes **secundarios** participan también en la narración, pero en menor grado.

Además de estos dos tipos, podemos encontrar otros dos más:

- El **personaje colectivo**, que en realidad no es un sólo personaje, sino un grupo de ellos que cumplen una misma función en la narración.
- El **personaje tipo**, que son personajes que responden a características muy definidas y conocidas por todos. Son especialmente habituales en los cuentos. Por ejemplo: el bueno, el gruñón, la joven bella, el envidioso...

## SUBGÉNEROS DE LA NOVELA

Como sabes por lo que has estudiado hasta aquí, el triunfo de la novela se produce en el **siglo XIX**. Entonces también aparecerán **nuevos géneros narrativos** que siguen siendo un éxito en la actualidad. En el siguiente cuadro puedes ver una clasificación esquemática de los principales **subgéneros de la novela**.



## El cuento

El **cuento literario** es una narración de extensión breve que ha sido escrita con una finalidad estética por un autor individual. Son muchos los autores de los siglos XX y XXI que escriben cuentos literarios. Ya en el siglo XIX hubo algunos escritores que fueron abriendo camino como Kipling o Mark Twain. Pero será en el siglo XX y especialmente en Hispanoamérica cuando una gran generación de autores se dedican a cultivar este subgénero narrativo. Hablamos de autores como Isabel Allende, Borges, Cortázar, Clarín...

Las **características** del cuento literario son las siguientes:

- Extensión breve.
- Presentan una única acción y un desarrollo rápido.
- Los personajes no son muy numerosos.

La principal diferencia con su hermana mayor, la novela, es la concentración de la acción, prescindiendo de lo innecesario a la vez que se aumenta la tensión para que el lector no desvíe la atención.

Una gran novedad que aporta el cuento literario moderno frente al clásico es el hecho de combinar los finales abiertos en los que cabe gran número de posibilidades de interpretación por parte del lector, con otros finales cerrados y sorprendentes.

## ➤ El cómic

### Antecedentes

Narrar con imágenes es una técnica muy antigua. Ya desde la Antigüedad, la representación gráfica de las historias era muy habitual. En este sentido, se consideran antecedentes del cómic obras como las pinturas rupestres, las vasijas griegas o la columna trajana de Roma, en la que el emperador Trajano mandó esculpir la narración de su victoria sobre los dacios. En la Edad Media, las iglesias y catedrales se llenaron de relieves que intentaban acercar las historias bíblicas a un público analfabeto. En algunos tapices medievales se incluyen incluso textos que acompañan a las imágenes y las complementan.

### Orígenes

Pero no podríamos hablar de cómic tal y como lo entendemos hoy hasta el siglo XIX, en el que surgen en los periódicos neoyorquinos los primeros personajes, entre los que destaca **The Yellow Kid** (El Chico Amarillo), que surgió de la mano de Richard F. Outcault en 1895. Eran todavía unas viñetas muy primitivas en las que ni siquiera existían los globos o bocadillos en los que hablan los personajes. En este caso, el texto aparecía al pie de las viñetas o en el mismo traje del chico amarillo.

### Estados Unidos

Los orígenes del cómic, como hemos visto, están muy ligados a la cultura norteamericana. Posteriormente aparecerán en este país personajes como **Krazy Kat** (1911) o los conocidos Popeye y Tarzán, que aparecen en 1929.

A partir de la década de los 30 el cómic se ha popularizado enormemente en todo el mundo, con personajes como Flash Gordon o los famosos **Mickey Mouse** y el **pato Donald**, **Dick Tracy** o **la Pequeña Lulú**. Más adelante llegarían superhéroes como **Superman** o **Batman**, así como **Fantasma**, la **Mujer Maravilla** o **Flash**. En la década de los 50 surgirían en EEUU personajes como **Charlie Brown** o **Snoopy**, así como las historias de terror de **Cuentos de la Cripta**. En los años 60 una nueva oleada de superhéroes llegaría de la mano de Marvel: **Spiderman**, **Los cuatro fantásticos**, el **increíble Hulk** o **X-Men** popularizarían el género una vez más. En las últimas décadas han aparecido las novelas gráficas de Frank Miller, entre las que destaca **Sin City**, o las de Mike Mignola, como **Hellboy**. Con un estilo más realista, destaca Art Spiegelman, que refleja los horrores del holocausto nazi en su serie **Maus**.

## Europa

En Europa el cómic se popularizó desde muy pronto, sobre todo a partir de la publicación de **Tintín**, que surge en 1929 en **Bélgica**. De este mismo país provienen personajes tan famosos como **Spirou**, **Lucky Luke** o **los Pitufos**.

En **Francia** destaca especialmente la pareja de galos más famosa que jamás se enfrentara al imperio romano, **Astérix y Obélix**, de Uderzo y Goscinni. Desde **Italia** nos llegarían personajes como **Corto Maltés**, creado por Hugo Pratt, o **Valentina**, una de las primeras manifestaciones del cómic erótico. En **España**, la historieta surge con fuerza a partir de 1917, con la publicación de la revista infantil **TBO**. Más adelante llegarían personajes como **Zipi y Zape**, creados por Escobar, o **Mortadelo y Filemón**, ideados por Ibáñez, padre también de **el botones Sacarino** y **Rompetechos**. El cómic de aventuras español tuvo su representación con personajes como **El capitán Trueno**, **El Jabato** o **El guerrero del Antifaz**. En la actualidad, el cómic español está representado por revistas como **El Jueves** o autores como Guarnido y Canales, que con su personaje **Blacksad** han alcanzado gran popularidad.

## Japón

Y un recorrido por el cómic quedaría incompleto si no viajamos a Japón, que ha generado una gran industria en torno a un tipo de historieta que, con el nombre de *manga*, se ha extendido por todo el mundo. Se podría decir que fue Osamu Tezuka el que dio forma al estilo japonés desde 1945, que se popularizaría poco después gracias a otros personajes como **Astroboy** o **Akira**. Más tarde llegarían personajes tan conocidos como **Mazinger Z** o **Goku**, protagonista de la serie *Dragon Ball* de Akira Toriyama.

### ➤ Elementos de una historieta

Como hemos visto en el apartado anterior, existen multitud de cómics muy diferentes entre sí. Hay historietas de terror, románticas, de superhéroes, de aventuras, eróticas, fantásticas, históricas, bélicas, realistas, humorísticas, dramáticas... Las hay clásicas, vanguardistas, originales y rompedoras. Algunas tienen muchos textos, otras solo imágenes. En definitiva, podríamos decir que el universo del cómic es muy variado, tanto que a veces puede ser confuso. Por ello, en este apartado, conoceremos mejor de qué elementos se compone un cómic: las viñetas y sus tipos, la gestualidad de los personajes, los textos, las líneas cinéticas...



## LAS VIÑETAS

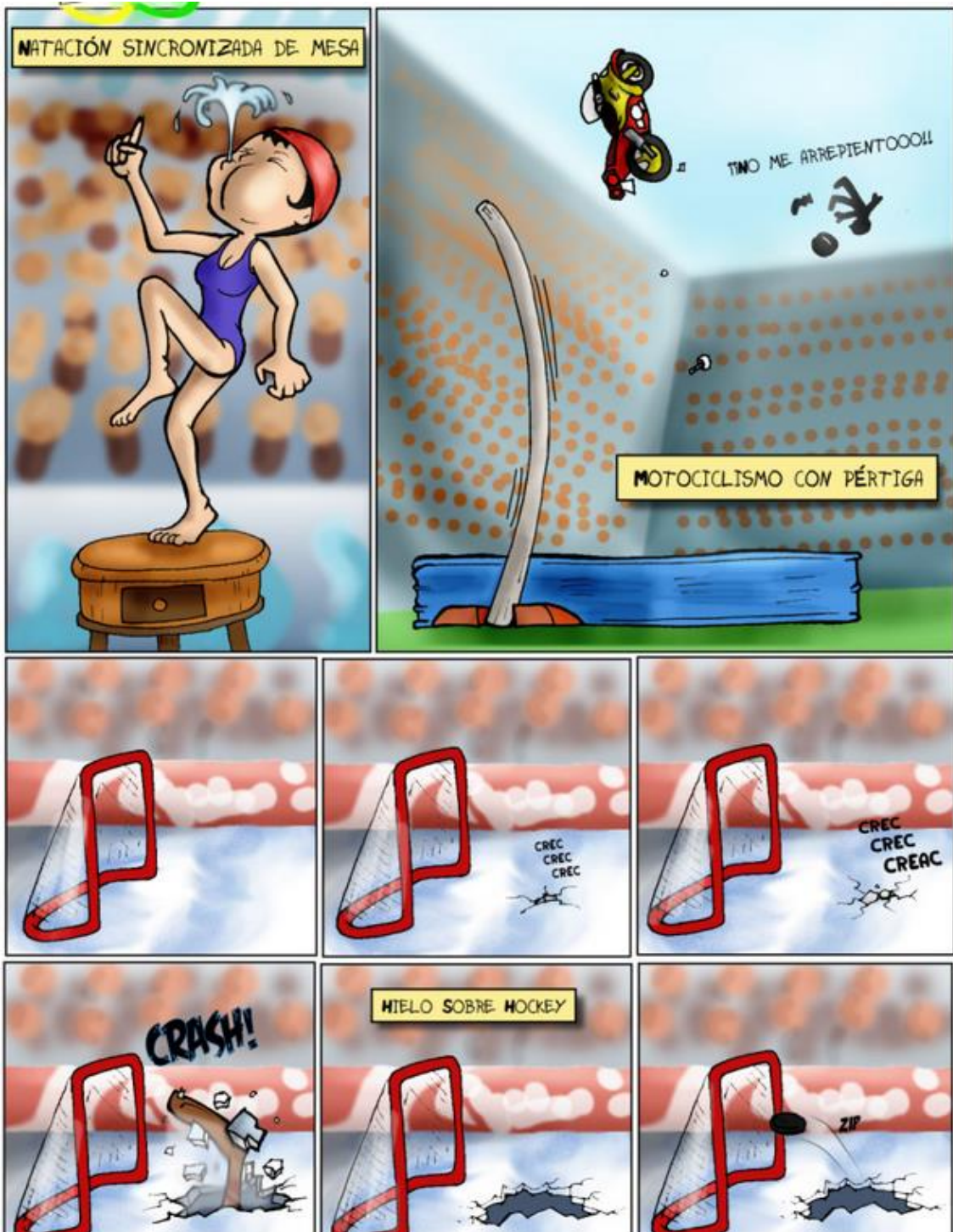
Como hemos visto antes, el cómic es una narración en la que se mezclan imagen y texto. Pero a diferencia de una película, en la que la imagen está en movimiento, en las historietas las imágenes son fijas, por lo que podríamos decir que cada una de las imágenes de un cómic refleja una escena de la historia. A estas imágenes las llamamos *viñetas*.

A veces, pueden aparecer solas. De hecho, en los periódicos suelen aparecer así muy a menudo. Cada periódico tiene sus propios dibujantes, que intentan reflejar la realidad del día de forma humorística. En esta página puedes ver las viñetas de Forges

En otras ocasiones, se agrupan tres o cuatro viñetas en una sola línea. Se trata de la **tira cómica**, que también es muy frecuente en los periódicos. Son muy conocidas las tiras cómicas de Mafalda o de Garfield, por ejemplo. La siguiente tira cómica está compuesta por tres viñetas. Como ves, existe poca variación entre las distintas escenas, ya que lo importante es el diálogo. El contenido humorístico o sorprendente se reserva para la última viñeta:



Cuando se unen varias viñetas hasta llenar una página, ya podemos hablar de historieta o cómic:



Las viñetas de un cómic suelen tener forma cuadrada o rectangular, aunque a lo largo de la historia del género tenemos ejemplos de viñetas con otras formas: redondas, triangulares, deformadas,... A veces se pueden conseguir efectos muy originales, como en la siguiente tira cómica, titulada "La soprano":



Si nos fijamos bien en esta historia, la soprano está cantando frente a un espejo. Tan aguda es su voz que en la última viñeta rompe el espejo, pero para conseguir un mayor efecto en el lector, el dibujante ha decidido romper la viñeta. ¿A que de esa manera nos llega mejor el final de la historia?

## Tipos de plano

Por otra parte, las viñetas se pueden clasificar por el tipo de plano, que distingue las viñetas por el tamaño del personaje en relación con la viñeta. Los planos habituales son:

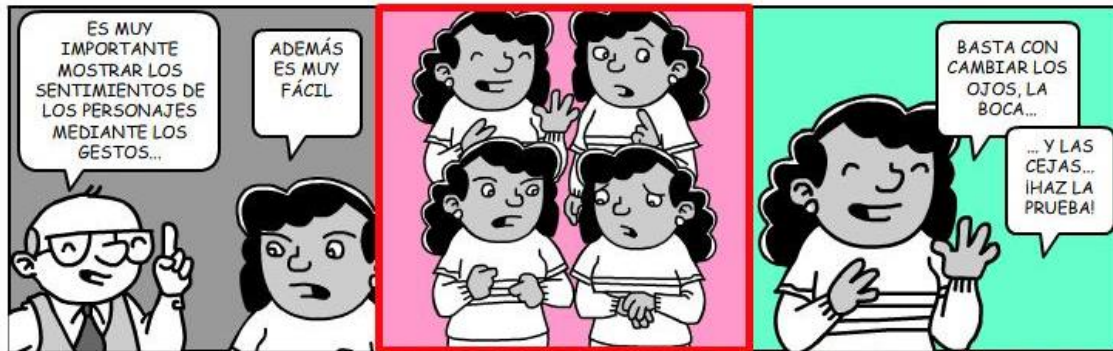
- **Plano panorámico:** muestra el escenario de la historia de forma amplia. A veces se tratará de un paisaje, de una ciudad,...
- **Plano general:** se observa al personaje completo acompañado de un fragmento del espacio que lo rodea.
- **Plano entero:** la viñeta se centra en el personaje, al que se muestra por completo.
- **Plano americano:** los personajes se muestran desde la rodilla hacia arriba.
- **Plano medio:** se muestra al personaje a la altura del pecho.
- **Primer plano:** la viñeta se centra en la cara del personaje.
- **Plano detalle:** se selecciona un elemento que ocupa toda la viñeta: un ojo, un dedo, un objeto...

## ➤ Personajes

Los personajes son la base de casi todas las historias. Por eso, los cómics los dibujan cuidando mucho su aspecto y expresividad. El diseño del personaje es uno de los elementos más importantes en la creación de un cómic.

A la hora de crear un personaje, habrá que decidir qué tipo de personaje es, cuál es su función, qué motivaciones tiene. Aunque nuestra historieta no lo cuente, debemos imaginar el pasado del personaje, de manera que lo conozcamos perfectamente y sepamos cómo va a reaccionar ante cualquier circunstancia.

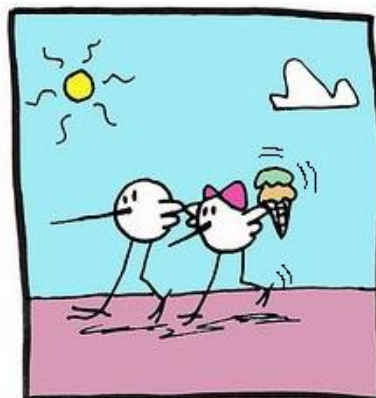
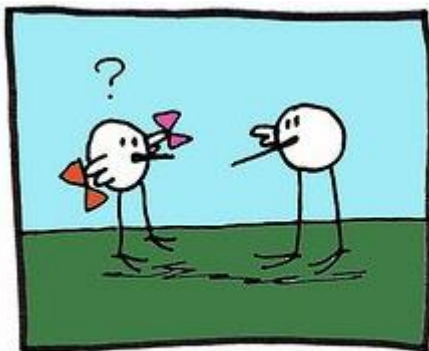
Tendremos que decidir también su físico, cuál será su estilo: ¿será un personaje realista, parecido a un ser humano? ¿Tendrá unos rasgos exagerados para darle un carácter humorístico? ¿Será un personaje simplificado y simpático? Es muy importante dotar a nuestros personajes de una gestualidad que exprese perfectamente sus sentimientos y estados de ánimo, desde los más sencillos (alegría, enfado, aburrimiento), hasta los más sutiles (indiferencia, avaricia, envidia,...)



This comic strip was created at MakeBeliefsComix.com. Go there to make one yourself!

Para dar mayor expresividad a los personajes se pueden usar otros recursos:

- **Líneas cinéticas** o de movimiento: son trazos con el dibujante muestra los movimientos que se están haciendo en cada viñeta.
- **Metáforas visuales**: son imágenes que se usan para expresar ideas invisibles. Por ejemplo, para indicar que el personaje ha tenido una idea, se suele dibujar una bombilla sobre su cabeza.



## ➤ El texto en los comics

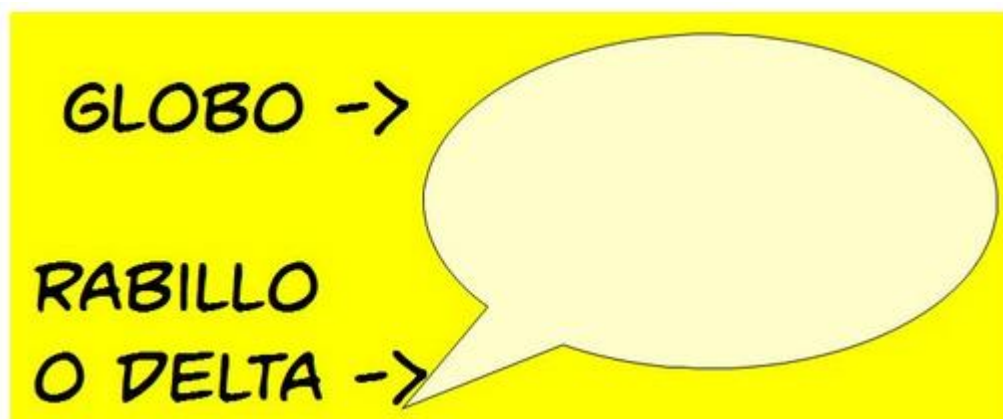
Hemos visto en los apartados anteriores cómo la imagen de los cómic es fundamental para contar la historia, pero, ¿cómo se introduce el texto en las viñetas? Veámoslo con un par de ejemplos.

### Cartelas y cartuchos

Este tipo de texto aparece siempre que el narrador quiere hablar en la historia. Si es una cartela, aparecerá en forma de recuadro, normalmente en la parte superior de la viñeta. Si es un cartucho, ocupará el espacio de una viñeta. Se usa sobre todo para dar informaciones sobre el espacio o para indicar saltos en el tiempo.

### Bocadillos

Los bocadillos sirven para introducir los diálogos de los personajes. Normalmente, suelen tener una forma más o menos redondeada y se componen de dos elementos: Globo y rabillo o delta. Además, los bocadillos pueden servir para mostrar el tipo de diálogo que se mantiene.



## Onomatopeyas

Un último tipo de texto que aparece en las historietas es la **onomatopeya**, que consiste en representar sonidos y ruidos mediante letras especiales: ¡*BOOM!*, ¡*CRASH!*, ¡*ZAS!*, *ZZZZ*.

