

Ilustración, cómic y compromiso social.

Crónica de una exposición en movimiento

Illustration, Comics and Social Commitment.
Chronicle of an Exhibition in Motion

Txemacantropus para L'acudit verd, Samaruc digital.

Manuel Garrido Barberá

En este artículo se describe un proyecto expositivo que pone en valor la relación entre la ilustración gráfica, el cómic y el compromiso social, a través de numerosos ejemplos de encargos y trabajos personales llevados a cabo por autores y autoras valencianos actuales. Dividida en once áreas temáticas o causas sociales, la muestra ofrece una amplia panoplia de estilos y poéticas, dirigidas a servir de altavoz de las reivindicaciones de diversos colectivos invisibilizados.

This article describes an exhibition project that highlights the relationship between illustration, comics and social commitment, through numerous examples of commissioned and personal work by today's Valencian authors. Divided into eleven themes or social causes, the exhibition offers a wide array of styles and poetics. These could be seen as a sort of loudspeaker for the different demands of collectives that previously had been rendered invisible.

[Full text available online:
<http://www.polipapers.upv.es/index.php/EME/>]

Palabras clave

Exposición, ilustración, cómic, compromiso social, ilustradores valencianos

Key words

Exhibition, illustration, comic, social commitment, Valencian illustrators

La ilustración gráfica y el cómic están indeliblemente ligados al mundo del libro pero sobre todo al concepto de lectura; no en vano hablamos de 'leer las imágenes' del mismo modo que leemos las palabras. Además de constituir nuestro primer acercamiento a la lectura, los cómics y los libros ilustrados son el primer museo, la primera colección de arte que conocemos, revisitamos y atesoramos desde nuestra infancia. Es por ello que un plan estratégico dirigido al fomento del libro y la lectura no podía dejar de lado el innegable valor de la ilustración gráfica, tanto por su acción como activador de otras lecturas posibles de un texto como por su calidad como comunicación gráfica de las ideas. Así pues, el encargo por parte de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) de comisariar una exposició que pusiera en valor la gràfica social realizada por autores y autoras de la Comunidad Valenciana, ha resultado ser no solo un reto apasionante sino también una aportación necesaria al *Pla valencià de foment del llibre i la lectura* impulsado por la Generalitat Valenciana. Por si esto fuera poco, la temática del proyecto se presentaba como una magnífica oportunidad de colocar un segundo altavoz a un sinfín de reivindicaciones, críticas y luchas de diferentes colectivos, a menudo silenciados o invisibilizados.

...visibilizará diferentes causas sociales tratando de remover las conciencias del público asistente...

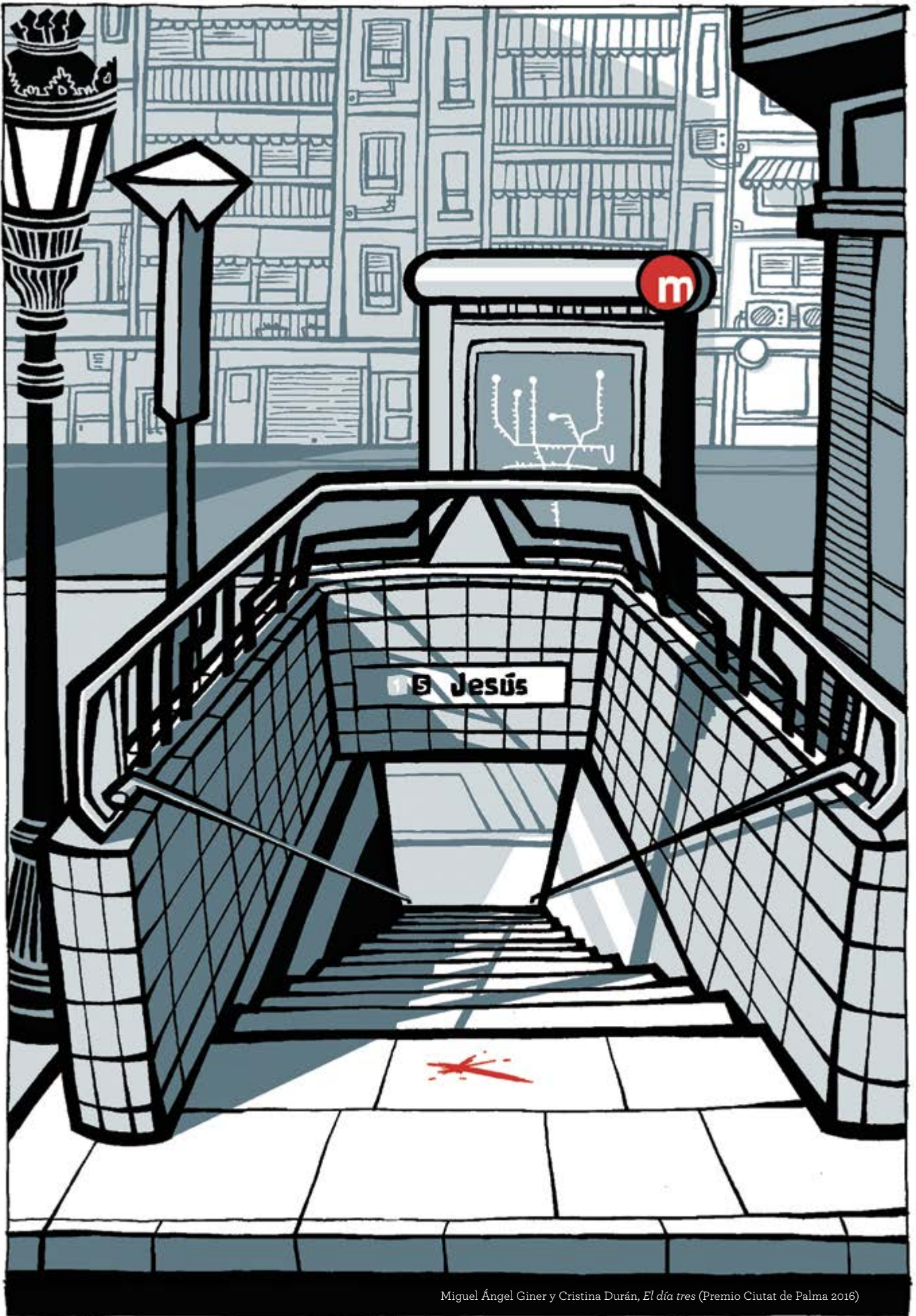
Ilustración, cómic y compromiso social es una exposición divulgativa, didáctica y de proximidad que circulará por diferentes poblaciones valencianas, recalando en ayuntamientos, casas de cultura o bibliotecas, que mostrará una recopilación de publicaciones, campañas gráficas, proyectos personales y encargos de todo tipo realizados por profesionales valencianos —o residentes— a lo largo de los últimos veinte años, y que tiene como hilo conductor el carácter reivindicativo y el compromiso social y político canalizado a través de la ilustración gráfica y el cómic como herramienta de expresión, exigencia y concienciación.

Tras una exhaustiva investigación de más de seiscientos profesionales, se han seleccionado cerca de noventa cuyos trabajos ya realizados se ajustaban al proyecto. En total, más de ciento diez iniciativas entre campañas, editoriales, asociaciones, organismos públicos o empresas y alrededor de ochenta publicaciones entre libros, fanzines y revistas. De este modo, la exposición

realiza un recorrido por una amplia panoplia de estilos, técnicas y poéticas que visibilizará diferentes causas sociales tratando de remover las conciencias del público asistente, sea experto o neófito, sea activista o diletante.

Compuesta por paneles impresos y centrada en once temáticas, la exposición física se complementará con una página web en la que se incluirán más ejemplos y enlaces para ampliar conocimientos, reseñas, críticas, guías didácticas, vídeos y otros recursos. Al mismo tiempo, la exposición podrá continuar creciendo gracias a las aportaciones que envíen los usuarios. Por otro lado, se está estudiando la posibilidad de acompañar la muestra con una biblioteca portátil que facilite al público la consulta *in situ* de las publicaciones referenciadas.

Cada panel contará con un texto introductorio y algunos de los ejemplos más representativos de cada tema, dando prioridad a la parte gráfica con el fin de que la exposición no resulte solo interesante sino estéticamente potente y llamativa.

Lina Vila, *Pla colonial felí* para el Ayuntamiento de Valencia.

Temáticas:

Compromiso ideológico y político

En este panel se tratarán aquellos ejemplos de autores y autoras e iniciativas que reflejen, de una manera general, un compromiso ideológico —en cuanto a su manera de entender el mundo según los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos— y un compromiso político —la crítica al modelo de Estado, al funcionamiento de las instituciones o a la conducta de los gobernantes—. Como en el resto de la exposición, dicho compromiso se revela desde diversas ópticas y con intenciones distintas: desde otros proyectos expositivos, certámenes que premian la gráfica social, campañas por la visibilización de los colectivos que luchan por el bien común, movimientos vecinales, proyectos personales nacidos de la indignación y publicaciones de un tono marcadamente reivindicativo o pedagógico. Ejemplos: colección *Libros para mañana* (editorial Media Vaca), fanzine *Arròsnegre*, Premio de novela gráfica social Fundación Divina Pastora, *Yes we camp! Trazos para una (r) evolución* (Dibbuks), *Somos súper* (Fundació Horta Sud).

La crisis económica

La crisis económica sobrevenida a raíz del llamado *crash* de 2008 con la quiebra de importantes instituciones financieras de los EE.UU. —como por ejemplo las entidades hipotecarias, las empresas de seguros o los bancos de inversión—, unida en nuestro país a la construcción desahogada, el estallido de la burbuja inmobiliaria o el rescate de la banca, tuvo consecuencias terribles económica y socialmente: los recortes de servicios públicos, los desahucios, el aumento del paro, la precarización laboral o la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Consecuencias que, acrecentadas por las imposiciones de las

instituciones europeas y la deriva neoliberal de las políticas del gobierno español, sufren todavía hoy millones de personas en España. Ejemplos: *El mundo a tus pies* (Nadar, Astiberri), *Crónica de una crisis anunciada* (Paco Roca, *El País Semanal*), *Crise Ibérica* (Mundo Fantasma), *Las páginas salmón* (Omega TBS).

Sensibilización e inclusión social

La sensibilización acerca de la situación de las personas y colectivos en riesgo de exclusión social, sea por motivos de clase, etnia, poder adquisitivo o por cuestiones médicas, es una de las motivaciones más recurrentes de los ilustradores e ilustradoras, debido fundamentalmente a motivos personales y familiares o por encargo de campañas gráficas, publicaciones solidarias e informativas surgidas de las instituciones, plataformas ciudadanas y asociaciones. Es este un panel heterogéneo que ilustra conceptos como el de la gentrificación, el racismo o la xenofobia, pero también el apoyo a las personas afectadas que luchan contra diversas enfermedades estigmatizadas, mal conocidas o invisibilizadas. Ejemplos: *Yo no soy racista pero* (Eliás Taño), campaña contra la gitanofobia (Sergio Montal), *Pídeme un deseo antes de dormir* (ASPANION), *Una posibilidad* (Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, Astiberri).

Igualdad de género y violencias machistas

La violencia contra las mujeres no se manifiesta únicamente de manera física sino también de manera psicológica, económica, simbólica o laboral y en el hecho de que las mujeres y los hombres no tengan las mismas oportunidades ni la misma consideración en todos los ámbitos de la vida personal y profesional. La reivindicación feminista es una reivindicación por la igualdad. Una igualdad real por la que tenemos que luchar todas y todos, huyendo de reproducir modelos de conducta anacrónicos y renunciando, funda-

mentalmente los hombres, al mantenimiento de privilegios injustos e injustificables. Son muchas las cuestiones que afectan a las mujeres por el mero hecho de serlo en una sociedad que no ha avanzado suficientemente, por lo que son numerosas las autoras —y algunos autores— las que se han movilizado gráficamente contra leyes reaccionarias, denunciando el feminicidio o luchando por la visibilización de las autoras como profesionales sin etiquetas de género. Ejemplos: Colectivo Autoras de Cómic, *Enjambre* (Norma editorial), proyecto gráfico-sonoro *Hits with tits*, campaña contra las violencias machistas (Lina Vila), *Estamos todas bien* (Ana Penyas, Premio FNAC-Salamandra Graphics 2016).

Colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intergénero)

La normalización de las diferentes identidades de género y de la orientación sexual y afec-

Eliás Taño. *Yo no soy racista pero* para Centro de Atención a la Inmigración.

tiva de las personas dirigida a su aceptación plena es otro tema tratado a través del cómic y la ilustración gráfica. Los trabajos presentes en este panel —fruto de campañas institucionales pero también de la voluntad de los autores por romper los rígidos moldes de otras manifestaciones culturales tradicionalmente heteronormativas— contribuyen a visibilizar unos colectivos estigmatizados por muchos círculos conservadores políticos y religiosos, y a denunciar la discriminación social, laboral y jurídica que muchas personas sufren por apartarse de un supuesto modelo correcto de vivir, sentirse, amar y disfrutar. Ejemplos: *Desanimado* (Erillio Martí, cortometraje de animación), *Altres formes de vida, altres formes de ser* (Carlos Corredera, Falla Na Jordana), calendario *Orgull LGTBI* (La Llauna gràfica), Anselmo. *En ocasions veo divas* (Fefeto, Edicions de Ponent).

Ana Penyas, *Los días rojos de la memoria*, autoedición (premiado por FNAC-Salamandra Graphic).

Memoria histórica

La historia está plagada de grandes lagunas y la española del siglo XX no es una excepción. Tras casi cuarenta años de dictadura y otros tantos de democracia, son muchos los personajes, los episodios, los avances o las creaciones culturales que empiezan a aflorar y a ser conocidos por el gran público más allá de los círculos de investigadores y especialistas, después de décadas de censura, ocultación y pactos de silencio. En los últimos años, son numerosas las iniciativas —principalmente en el mundo de la novela gráfica— que reivindican o revisitan el periodo de la Segunda República Española y la Guerra Civil y sus protagonistas, así como otros episodios similares de esos mismos años y de la Segunda Guerra Mundial en el contexto europeo. Asimismo, periodos posteriores de nuestra historia son recuperados del olvido —o reparados después de algún tipo de agravio— a través de la memoria oral de las personas o de los trabajos de investigación periodística. Ejemplos: *Dr. Uriel* (Sento, Astiberri), *Los surcos del azar* (Paco Roca, Astiberri), *Los días rojos de la memoria* (Ana Penyas, autoedición), *Todo lo que nos contaron nuestros abuelos* (Cachete Jack, Ultrarradio), *Esperaré siempre tu regreso* (Jordi Peidro, Desfiladero Ediciones), *El día tres* (Laura Ballester, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, Premio Ciutat de Palma 2016).

Defensa de la lengua valenciana

Cuando en un territorio como el valenciano conviven dos lenguas y se produce una jerarquización entre ellas, la lengua no hegemónica sobrevive, a duras penas, en situación de desventaja —incluso de persecución en determinados ámbitos— y puede correr el peligro de convertirse en una pieza de museo, menguando poco a poco su uso por parte de la sociedad hasta el extremo de desaparecer. Son numerosas las acciones

¡QUITA, BICHO!

Paulapé. *¡Quita, bicho!* para Pikara magazine.

para defender la normalización de la lengua valenciana como herramienta de comunicación, como un mecanismo de cohesión social y como patrimonio cultural llevadas a cabo desde el fin de la dictadura —ya sea por parte de las instituciones públicas, en cumplimiento del *Estatut d'Autonomia* de 1982, ya sea por iniciativa privada de empresas, plataformas de la sociedad civil o del activismo personal— que usan la ilustración gráfica y el cómic para difundir esta reivindicación histórica. Desgraciadamente, la lengua valenciana continúa, a día de hoy, sufriendo ataques, discriminaciones y la estigmatización inherente a su instrumentalización política.

Ejemplos: revistas como *Camacuc* y *Xiulit*, campaña *Llegir en valencià* (Fundació Bromera), programa de televisión *Un país de llibre* (AVL, AEPV, Barret Films), fanzine *Xufa*, blog *Llibreria il·lustrada*.

Activismo medioambiental

La defensa del medioambiente, la llamada a la concienciación social por el respeto y la salvaguarda de la naturaleza, de los derechos de los animales y de la responsabilidad humana para tomarse en serio la máxima ecologista de las tres erres —reducir, reciclar y reutilizar— es una lucha que se plasma sobre todo en campañas institucionales, pero también en exposiciones que reflexionan sobre el maltrato animal, en publicaciones que divulgan conceptos como los de biodi-

versidad, energías renovables, sostenibilidad o que alertan acerca del calentamiento global, y movimientos en lucha por defender los enclaves naturales y a los seres vivos que los habitan. Ejemplos: exposición *Vivan los toros* (comisariada por Boke Bazán), campaña *Pla colonial felí* (Lina Vila), *L'acudit verd* (Txemacantropus en *Samaruc digital*), *Propòsits* (Clara-Iris Ramos en *La Directa*).

Solidaridad humana internacional

Este panel combina la tarea de divulgación de las campañas de cooperación al desarrollo —normalmente, encargadas por los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales que tienen proyectos en otros países— con aquellos trabajos que ilustradores e ilustradoras y dibujantes de cómic desarrollan para denunciar situaciones límite en todo el mundo como son la guerra, la dura realidad de las personas refugiadas o en busca de asilo, las emergencias humanitarias y otros efectos provocados por intereses políticos y económicos. Proyectos que, sabedores del poder comunicativo de la imagen, utilizan el cómic y la ilustración para promover donaciones económicas, movilizar la ayuda internacional o sencillamente dar a conocer otras realidades y otras culturas que, en ocasiones, solemos conocer de una manera superficial y desvirtuada. Ejemplos: *Viaje a Bosnia* (Sento, autoedición), *El coche de Intisar. Retrato de una mujer moderna en Yemen* (Nacho Casanova, EDT), *Viñetas de vida* (Oxfam Intermón), *Refugi il·lustrat. Entre el taüt i la maleta* (Associació Professional d'Il·lustradors de València, APIV).

Sátira social y política

El uso de la sátira como herramienta para la crítica y la reivindicación social y política es, a menudo, relacionada con el humor gráfico: un tipo de ilustración tradicionalmente ligado a la prensa diaria y a las revistas satíricas —desde

Clara-Iris Ramos,
Propòsits para La Directa.

César Barceló para la exposición Refugi il·lustrat, APIV.

sus inicios en el siglo XIX, con revistas como las francesas *Le Charivari* o *La Caricature* o la valenciana *La Traca*, hasta las más modernas como *La Codorniz*, *Hermano Lobo*, *El Jueves* u *Orgullo y satisfacción*— pero también presente en libros recopilatorios de viñetas o tiras cómicas y en proyectos ilustrados de nueva creación. Al tener una gran exposición pública —superior en muchos casos al resto de soportes— y al centrar su dardo en los escándalos políticos, la caricatura de la conducta humana y el cuestionamiento del poder, es a menudo el blanco de ataques, actos de censura e incluso, aunque parezca algo de otro tiempo, del secuestro de una revista y su retirada de los quioscos. Ejemplos: *Barbaritats valencianes* (Lalo Kubala y Xavi Castillo, Pot de Plom), Ortifus, Juanjo Cuerda, Raúl Salazar.

Derechos humanos, laborales y de la infancia

Por último, la exposición cierra con algunos ejemplos divulgativos de aquellas iniciativas históricas que fueron redactadas con la intención de garantizar los derechos humanos y de la infancia y que no siempre resultaron ser efectivas ni respetadas pese a su halo de gran solemnidad. Por otro lado, figuran también aquellas campañas de apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras y la denuncia de la vulneración de sus derechos: desde convocatorias que llaman a la huelga hasta reivindicaciones concretas como la visibilización del trabajo doméstico; desde anuncios sobre las negociaciones sindicales hasta las declaraciones oficiales de los profesionales de la enseñanza. Ejemplos: *Libres e iguals* (editorial Media Vaca), Elías Taño, Luis Demano, *Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes* UCEV, *Escola i família, petits i grans, junts pels drets dels infants* (Lalalimola, UNICEF).

La exposición se encuentra en fase de desarrollo, planificando la web y el diseño gráfico de la exposición —a cargo de Elías

Taño, gran estudioso y defensor de la gráfica social, ilustrador y activista— y desconocemos si habrá sido inaugurada en el momento de ser publicado este número de *EME Magazine*; en cualquier caso lo habrá hecho o lo hará a lo largo de 2017.

Tal como se ha señalado repetidamente en este *work in progress*, pese a que gran parte de los trabajos presentes en la exposición son fruto de un encargo, son incontables las obras de carácter comprometido que nacieron de la voluntad personal de sus autores y autoras, de su posicionamiento ético y político: utilizando su singular fuerza de trabajo como una reivindicación de su papel en el mundo y como la toma de conciencia de su impacto social, de su función pública.

Esperamos que *Ilustración, cómic y compromiso social* contribuya a devolver la voz a los silenciados y a poner imágenes a las luchas de los invisibilizados. Una muestra viva que recorra el máximo de lugares posible y continúe creciendo con nuevas aportaciones. En definitiva, una exposición en movimiento.

Más información:

<http://www.llibresvalencians.com/>

Manuel Garrido Barberá

Gestor cultural, crítico de arte e ilustrador. Licenciado en Historia del Arte (UV) y Máster en Gestión Cultural (UV-UPV), ha comisariado diversas exposiciones de ilustración gráfica y artes plásticas, publicado numerosos textos en catálogos y revistas especializadas, y ha sido jurado en diversos certámenes, comisiones evaluadoras de proyectos artísticos y consejos editoriales. Desde 2009, es miembro de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte (AVCA) y, desde 2014, es el gerente de la Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV).

<http://www.manuelgarridobarbera.com/>