

INTRODUCCIÓN

La necesidad de una normalización del sector

El cómic es Cultura. Esta afirmación, algo totalmente asumido en nuestro entorno europeo, es en toda España aún algo a defender.

Debido a sus características formales y a la dependencia de los formatos prensa y libro, tradicionalmente se ha asimilado la historieta y los tebeos a un público eminentemente infantil, cuando en verdad ha llegado a diversas capas sociales, al menos hasta el advenimiento de los nuevos media y el entretenimiento tecnológico. Pero las políticas culturales desarrolladas sobre los tebeos han sido siempre deficitarias en nuestro país: inexistentes durante casi todo el siglo XX, equivocadas durante la Transición y el final de siglo (por considerar los tebeos como un subproducto infantil o subcultural) y mal enfocadas hoy por quienes estiman que los tebeos dirigidos a la infancia son prescindibles frente a los que se elaboran para un público lector maduro. Esta confusión ha conducido a un abandono casi absoluto del apoyo al medio y al sector del por parte de las administraciones públicas.

La tradición que el cómic tiene en nuestro país data de la mitad del siglo XIX, siendo más temprana que la estadounidense. En España hubo siempre grandes narradores gráficos, reconocido abiertamente por muchos como creadores de gran talla dentro de la cultura española en general y en el contexto internacional igualmente. Nombres como los de Carlos Giménez, Miguelanxo Prado, Martínez de León, Manuel Vázquez, Carlos Pacheco, Juanjo Guarnido, José Luis Munuera, Nazario, Max, Paco Roca, Felipe Hernández Cava o Antonio Altarriba, entre otros muchos, sirven para comprender el valor de la historieta en la cultura española. Y gran parte de estos autores han sido andaluces.

DATOS

Andalucía ha sido una de las canteras principales del humor gráfico y el cómic español. En la floreciente prensa satírica del siglo XIX ya hubo autores tan innovadores como Luis Mariani, José Lafita o Manolo, y en la primera mitad del siglo XX es obligatorio citar la genialidad del coriano Andrés Martínez de León, creador de un personaje mediático, iniciador de los libros de viajes ilustrados y de los primeros libros de historieta aparecidos en nuestro país (Historietas sevillanas). En la historieta moderna española, muchos han sido los andaluces que han contribuido a su grandeza, como la imponente figura creativa de Nazario, uno de los principales referentes del underground español.

Ya en plena democracia se produce una explosión de autores que perdura hoy día con tres focos claramente marcados, Cádiz, Granada y Sevilla.

En Cádiz surgen distintos fanzines y movimientos en torno a la historieta que a nivel profesional darán sus frutos algo más adelante. En Granada a través del fanzine/revista La Granada de papel surgen autores como Joaquín López Cruces o Rubén Garrido. En Málaga hay un interés constante por la edición que comenzó con el colectivo Bocetos y que cristalizó en la editorial Megamultimedia en los años noventa. Y en Sevilla, en torno a la revista IMAJEN surgió una generación de autores como Manolo Ortiz, Abel Ippólito, Santiago Sequeiros o José Luis Ágreda, que no han dejado de trabajar desde entonces.

Especialmente desde estos cuatro focos van a pareciendo figuras claves del cómic español, destacando el gaditano Carlos Pacheco, una de las estrellas del cómic de superhéroes desde hace veinte años sin interrupción, que ha trabajado en títulos como Superman, Batman, Thor, Los Vengadores, los Cuatro Fantásticos (con guiones del también gaditano Rafael Marín) o X-Men entre otros, siempre con ventas millonarias. Y junto a Pacheco, desde Granada surge Juanjo Guarnido que tras pasar por Disney conquista el mercado francés, también con tiradas millonarias,

con su personaje Blacksaad. A raíz del éxito de estos dos autores se van sumando nombres andaluces al listado de creadores que despuntan tanto en Estados Unidos como en Francia: Jesús Merino, Juan José RyP, Javier Aranda en Estados Unidos, y José Luis Munuera o Mateo Guerrero en Francia (destacando ahora mismo sólo estos nombres, el listado es notablemente más amplio). Los malagueños no sólo han permitido el crecimiento de autores en sus publicaciones, se da la circunstancia de que el guionista Juan Antonio Torres triunfa en Estados Unidos como autor al mismo tiempo que es el único español que se ha atrevido a fundar un sello editor que exporta cómic de autoría andaluza hacia el extranjero.

En paralelo a los autores que emigran creativamente surgen dibujantes que se centran en el mercado español, compaginando el trabajo en cómic con la ilustración, con nombres como Santiago Sequeiros, José Luis Ágreda, el guionista Rafael Marín, Kenny Ruiz, Olga Carmona, Irene Rodríguez, Carlos Hernández, Daniel Diosdado, Belén Ortega, José Pablo, Lola Aldea, Moi, Antonio Romero, Antonio Hitos, Abel Ippólito, Mel, Idígoras y Pachi...

Según un estudio del Ministerio de Cultura, Andalucía es la cuarta comunidad del país en lo que a edición de cómics se refiere, por detrás de Cataluña (el gran centro editorial del cómic en España), Madrid y Euskadi. Por desgracia, es difícil disponer de datos contrastados sobre tiradas y difusión de tebeos en nuestro país, y por extensión en nuestra comunidad, por la resistencia de las empresas editoriales a ceder datos concretos.

Actualmente las editoriales que publican historieta en nuestra comunidad son, Una China en mi Zapato, Un gato en Bicicleta y Estudio Buenavista (Sevilla), Barbara Fiore y el Batracio Amarillo (Granada), Berenice (Córdoba), Amigo Comics (Málaga). Mención aparte merece las ediciones de carácter público, entre las que destacan por su calidad y repercusión la colección de 12 del Doce, editada por la Diputación de Cádiz con motivo de los 200 años de la Constitución de Cádiz y el libro Cómic

Flamenco en cuya edición han colaborado el Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto Andaluz del Flamenco.

Librerías especializadas:

Sevilla: 8

Malaga: 6

Cádiz: 6

Granada: 7

Almería: 6

Huelva: 4

Jaén: 3

Córdoba: 3

A estas librerías habría que sumar espacios de ventas de cómics dentro de grandes superficies comerciales como Fnac, Corte Inglés o Carrefour, espacios que en los últimos cinco años han visto subir la veta de cómics de forma considerable.

POLÍTICAS CULTURALES EN TORNO AL CÓMIC EN EUROPA

La inclusión del cómic en las políticas culturales de nuestro entorno europeo se encuentra normalizada.

Francia, el ejemplo

Francia, que comparte mercado junto a Bélgica, posee la industria editorial más potente del continente. Y de la mano de esta realidad va el tener el mayor apoyo público que recibe el cómic en Europa. A finales de los años 60 un colectivo de creadores e intelectuales franceses e italianos con Federico Fellini a la cabeza comenzaron a reclamar atención para el cómic como un medio artístico más, al mismo nivel que el cine o el teatro. Poco a poco fue calando en la política francesa la necesidad de apoyar un medio en crecimiento editorial y comenzaron a diseñarse políticas de apoyo a la historieta. Estas políticas, continuas y estables, alcanzaron su cenit cuando se creó el Centro nacional del Cómic y la Ilustración en Angoulême con Mitterrand en la presidencia del país. En 2008 se convirtió gracias a una ampliación en la Ciudad del Cómic y la Imagen. Este centro cuenta con una de las mayores tebeotecas de Europa, la mayor colección pública de originales de cómic del mundo y un espacio para la restauración y conservación de obra original e impresa. A esto se le suman las actividades promoción y difusión, con exposiciones y publicaciones teóricas. Este espacio se complementa por un lado con la residencia de autores, también en Angoulême, donde jóvenes creadores de todo el mundo (incluidos españoles como el premio nacional de 2012 Alfonso Zapico) son becados para realizar residencias creativas. Además del centro, la historieta ocupa un espacio importante dentro del sistema educativo francés, con cómics en las aulas y certámenes nacionales que abarcan a todos los estudiantes. En los espacios museísticos el cómic tiene cabida de forma natural, se organizan exposiciones sobre historietas en el Louvre o en el Pompidou, donde la retrospectiva dedicada a Herge en el centenario de su nacimiento fue la más visitada del año. Dentro del sector editorial el cómic es una de las grandes fortalezas del sector en el país y los cómics tienen cabida en librerías de todo tipo de forma normalizada en las ferias del libro, así como en todas las propuestas de promoción de la lectura, siendo el

cómic una de las principales herramientas en este sentido. La presencia del cómic en las políticas culturales está completamente normalizada.

A nivel de ventas, en el *dossier* anual de 'Livres Hebdo', publicado el pasado 25 de enero, se constata que la producción ha aumentado un 4,7% interanual en el transcurso de 2012, con 5.015 novedades. Con 32 millones de volúmenes comercializados, las ventas se han reducido un 2,6%; pero, en cambio, la cifra de negocio ha repuntado un 1,2% (hasta los 352 millones de euros).

Italia, galerías y el Museo del Cómic de Luca

Italia cuenta con una larga tradición en lo que ha cómic se refiere. Las políticas culturales en torno al cómic no llegan al nivel de las francesas o belgas pero aún así la historieta tiene un hueco en las administraciones culturales.

El principal espacio de promoción y difusión es el Museo del Cómic de Luca, creado a raíz del festival de la misma ciudad, primero de Europa. Junto al Museo y al festival existen numerosas galerías de arte que incluyen con toda normalidad originales de cómics entre sus propuestas.

Bélgica, museos y galerías

Herge, creador de Tintín, es uno de los grandes mitos culturales de Bélgica y como tal, está presente de forma continua en la vida cultural del país.

El museo del cómic de Bruselas y el museo dedicado a Hergé son los dos grandes referentes museísticos del cómic en Bélgica, a los que se suman numerosas galerías de venta y subastas de originales.

La presencia del cómic en bibliotecas, librerías y el sistema educativo es una constante en este país. Incluso existen reclamos turísticos que usan el cómic, como la ruta de la BD (siglas de Bande Desinéé, cómic en francés) en Bruselas.

Portugal, la bedeteca www.bedeteca.com

Portugal cuenta en Lisboa con una bedeteca (tebeoteca) desde 2002, un espacio de lectura, exposición y promoción del cómic, especialmente del portugués. Con una tradición mucho menor que la española, Portugal cuenta con este espacio activo y destaque en el panorama europeo.

PROPUESTAS DE POLÍTICAS CULTURALES EN TORNO AL CÓMIC EN ANDALUCÍA

Las propuestas que se enumeran a continuación son un fruto de un primer acercamiento a las políticas culturales de la Junta de Andalucía. Son propuestas básicas, cuyo objetivo es marcar las líneas a seguir y mostrar tanto el camino a recorrer como la facilidad con la que se puede integrar al cómic dentro de las políticas culturales ya existentes.

Estas propuestas deberían desarrollarse en colaboración con los distintos responsables políticos y técnicos de cada una de las áreas incluidas.

Inclusión del cómic dentro de las políticas culturales ya existentes

---

La inclusión del cómic dentro de las políticas culturales ya existente dentro de la Junta de Andalucía tendría varios caminos.

El primero y más fundamental de estos caminos es el referido al ámbito del libro.

Dentro del Centro Andaluz de las Letras

Circuito literario andaluz. Inclusión de autores dentro del Circuito. Esta acción ya se está planteando dentro del CAL

Programa expositivo. Inclusión de exposiciones en torno a autores andaluces de historieta y catálogos divulgativos (ya sean en papel o en formato digital)

Clubes de lectura. Inclusión de cómics en los clubes. Esta acción ya se está empezando a desarrollar.

Letras capitales. Inclusión de autores de cómics dentro de este ciclo.

Presencia del cómic en los actos del Día Internacional del Libro y del Día de la Lectura en Andalucía.

III Plan de impulso de la Lectura de Andalucía

En caso de realizarse un III Plan se incluiría el cómic dentro del mismo como de forma autónoma, como un medio creativo más, vinculado al sector del libro.

Participación en las propuestas de talleres y actividades propuestas por las diferentes APAs de los centros de educación infantil de Andalucía, que pueden integrar actividades de comprensión lectora, incorporación a la lectura o creación plástica fundamentadas en la historieta.

Observatorio Andaluz de la Lectura

Inclusión de especialistas y autores andaluces dentro tanto del Consejo Asesor como del Comité científico.

Inclusión específica del cómic dentro de los estudios, encuestas y sondeos a realizar por el Observatorio.

Orden de subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial de interés cultural para Andalucía.

Inclusión de un apartado específico para la edición de obras de autores andaluces y recuperación del patrimonio editorial del cómic andaluz.

Bibliotecas

Sin duda alguna, la inclusión de la historieta de forma reglada y funcional dentro de las bibliotecas andaluzas es una de las piezas clave dentro del apoyo al cómic. Las labores de catalogación de tebeos en espacios bibliotecarios han sido poco acertadas y exigen un nuevo enfoque, porque este tipo de impresos suelen ubicarse en secciones infantiles independientemente de que su contenido vaya dirigido a lectores adultos. Lo que se propone es regular la catalogación de los tebeos en nuestra red de bibliotecas por materias y por autores, nunca por edades o en departamentos especiales. Existen excelentes tebeos que pueden ubicarse en la sección de "Filosofía", "Historia", "Viajes", "Biografía", "Fantasía", etc, recibiendo el mismo trato que las novelas o los ensayos que obran habitualmente en las bibliotecas.

Mención aparte sería la inclusión del cómic dentro de las actividades de las distintas bibliotecas, tanto a nivel de talleres y propuestas de fomento de la lectura, como de presentaciones y encuentro con autores.

Igualmente, el cómic debería tener un espacio dentro de la Biblioteca Virtual de Andalucía, donde no está incluido ningún cómic.

Museos y espacios culturales

Dentro del ámbito de los museos y espacios culturales la inclusión del cómic iría en dos ámbitos. La inclusión del cómic dentro de los programas expositivos y el uso didáctico y divulgativo del cómic dentro de los museos y espacios culturales.

En el primer ámbito se realizarían de forma periódica exposiciones sobre autores de cómic, preferentemente andaluces, aunque no de forma exclusiva. Se podrían incluir autores referentes dentro del actual panorama artístico internacional y destacados creadores andaluces. De esta forma se normalizaría la presencia de la historieta dentro de los espacios museísticos andaluces. Siendo además una programación de bajo coste por las propias características del medio.

En el segundo ámbito se potenciaría el uso del cómic como herramienta pedagógica y de comunicación, usándolo en talleres, actividades educativas e incluso en señaléticas y materiales divulgativos.

Bienes culturales

Posiblemente uno de los mayores estragos culturales que se están produciendo en nuestro país es la destrucción del patrimonio historietístico, tanto de obra original como de obra impresa. Proponemos una política integral de documentación, investigación, protección y conservación, además de difusión de la historieta andaluza. Es básico hacer hincapié en la conservación y restauración de los originales de autores andaluces. Todo esto debería estar integrado dentro de las políticas ya existente de protección del patrimonio cultural andaluz.

Cooperación cultural

De todo lo expuesto hasta ahora es fácil observar que el cómic andaluz forma parte de un ecosistema cultural que sobre pasa las fronteras de la comunidad y del país, la presencia de autores andaluces en diferentes mercados, especialmente en el francés y norteamericano es notoria. Se hace

necesario un asesoramiento específico dentro del Punto de contacto cultural para aquellas propuestas relacionadas con la historieta.

La falta de apoyo desde las instituciones públicas ha conllevado que la gran mayoría de actividades de promoción, salones, ferias y encuentros, que se celebran por toda Andalucía se hayan basado en el voluntariado cultural, por ello proponemos crear dentro de las ayudas al voluntariado un apartado dedicado específicamente al cómic, que apoye la red de voluntariado existente en torno a los eventos sobre cómics.

Industrias culturales

El cómic, además de su valor cultural, posee un indudable valor económico, es fuente de creación de riqueza y de empleo, y estamos convencidos que con una ayuda estable desde las administraciones públicas este valor añadido se vería multiplicado, aumentando el número de empleos que el sector puede crear y generando una mayor actividad industrial.

Industria editorial. Dentro de las modalidades de ayuda de las subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial de interés cultural para Andalucía, o bien crear una ayuda directa para iniciativas relacionadas con el cómic o incluir la historieta dentro del baremo de evaluación de las propuestas.

Becas, ayudas y subvenciones. Crear becas específicas para el sector e incluir el cómic dentro de los baremos de evaluación del Fondo Reembolsable de Apoyo a las Industrias Culturales.

Promoción del Arte

El carácter mestizo de la historieta, fusionando imagen y texto le permite vincularse de forma natural a diferentes áreas, el arte es una de las más evidentes. En Francia, Bélgica o Estados Unidos la presencia del cómic en museos como el Louvre, el Pompidou o el MOMA es normal, así como el trato a los creadores de historietas al mismo nivel que el resto de artistas visuales.

Proponemos la inclusión del cómic dentro de las ayudas a la investigación y formación, a la producción y a la difusión, así como incluir en los baremos de ayudas a las galerías de arte contemporáneo la presencia de autores de cómic de vanguardia y experimental.

Presencia del cómic dentro de la convocatoria de selección de ofertas para la adquisición de obras de arte contemporáneo.

Archivos

Apoyo a trabajos de localización y catalogación de prensa satírica y con historieta producida en Andalucía.

Apoyo institucional a los trabajos en curso de catalogación de los tebeos en España, que desarrolla una asociación radicada en Sevilla (ACyT, responsable del mayor catálogo de los tebeos hecho en España), labor de la que no se ocupa ninguna otra agrupación o departamento institucional del país.

Posibilitar la creación de un centro documental de la historieta española, o integrado dentro de un proyecto museístico, preparado para ofrecer al usuario (visitante, turista, investigador) un punto de referencia al menos virtual para el conocimiento de los cómics en Andalucía y, por extensión, en España. Este centro podría integrarse fácilmente con el resto de ofertas culturales de la localidad o de la comunidad, puesto que la viñeta humorística y la historieta siempre han estado muy vinculadas con las costumbres locales de la ciudad donde se produce y, en general, con la cultura popular española.

Creación de medidas de apoyo específicas para el sector

La historieta es un lenguaje único y mestizo, icónico y textual, mezcla de imagen, narración y texto, por lo que su ubicación dentro de parámetros ya establecidos, desde el punto de vista de la gestión cultural, es insuficiente. Si bien el eje de la gestión en torno al cómic puede enclavarse dentro del sector del libro, ceñirse

únicamente a este sector sería limitado. Por ello el cómic necesita de medidas propias, diseñadas específicamente para él, que respondan a sus especificidades.

A continuación mostramos un bosquejo de diferentes propuestas específicas para este medio que complementan y desarrollan las apuntadas anteriormente.

Apoyo a los creadores

Aunque ya existe el certamen de cómic Desencaja para jóvenes creadores, faltaría reforzar el apoyo a los jóvenes autores. Así en paralelo a esta medida proponemos:

Ayuda a la edición de obras de jóvenes autores de cómics. Ya sea a través de incentivos económicos a la edición o bien a través de compra de libros para Bibliotecas y centros educativos

Ayuda a viajes a ferias internacionales. Una de las grandes salidas profesionales para los autores andaluces de cómic es la publicación en el extranjero, ya sea a través de la venta de derechos o produciendo obras específicas para otros mercados. Por ello proponemos ayudas económicas para viajes a grandes salones y ferias del cómic, especialmente a las de Angouleme en Francia, San Diego en Estados Unidos y Luca en Italia.

Becas de estudios. El centro de estudios/formación más prestigioso de Europa se encuentra en Angouleme, la Residencia de Autores. Proponemos crear dos becas de residencia de carácter anual en esta residencia. De esta residencia deberían salir sendas obras de cara a su publicación, tanto en el mercado español, como en el francés.

Apoyo a la edición

El músculo editorial sobre cómic en Andalucía es débil, por ello creemos básico apoyar el nacimiento de nuevas editoriales y el apoyo a las ya existente a fin de conseguir crear un hueco en el mercado español para propuestas editoriales surgidas desde Andalucía.

Creación de ayudas específicas para la edición de cómics de autores andaluces y para estudios sobre este medio.

Apoyo a la venta de derechos en el extranjero de obras de autores andaluces.

Creación de un centro virtual del cómic

En la actual coyuntura económica y pese a que el cómic es medio cultural que no necesita grandes inversiones para su desarrollo, entendemos la inviabilidad de la creación en estos momentos de un centro del cómic con un espacio físico.

Proponemos un centro del cómic de carácter virtual, vinculado a otros centros, espacios e iniciativas ya existentes en la Consejería de Cultura. Un centro que cree, integre y coordine las políticas culturales en torno a la historieta, haciendo de nexo entre las diferentes áreas de la Consejería que desarrollen medidas de apoyo al cómic. Un espacio virtual de este tipo, además de tener un coste muy reducido permitiría mejorar la gestión, técnica y económica, de las distintas políticas. Sería además un centro pionero a nivel nacional e internacional y sin duda se convertiría en un referente dentro de las políticas culturales europeas. Este centro podría ser coordinado por una o dos personas, contando con el apoyo de los diferentes técnicos de las áreas en las que se desarrollen las propuestas. Contaría además con un espacio web propio, dentro del paraguas de la web de la Consejería.

-

Este documento ha estado coordinado por Paco Cerrejón y han participado directamente Carlos Pacheco, Manuel Barrero y Rafael Marín. Se recogen así mismo ideas planteadas por numerosos autores, especialistas, librerías, editores y gestores en diversos foros y encuentros.