

Jiménez Varea, Jesús (2016). *Narrativa gráfica. Narratología de la historieta*. Madrid: Editorial Fragua, pp. 193

Alice Favaro
(Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Jiménez Varea apunta a ofrecer un modelo de análisis, desde un punto de vista científico, para abordar el estudio del cómic y su capacidad narrativa. El libro puede considerarse como un aporte fundamental y necesario dentro del marco de los ensayos teóricos que intentan ofrecer un estudio analítico de un medio tan complejo como la historieta.

El autor funda su estudio sobre la hipótesis que en el cómic puede articularse todo tipo de procedimientos narrativos estando dotado de recursos expresivos flexibles. El objetivo de la disertación es pues discutir y analizar la presencia de los esquemas narratológicos en un «medio narrativo icónico-textual» (p. 10) híbrido y elástico. Se demuestra aquí la riqueza narrativa de la historieta sirviéndose de un corpus constituido por cómics del guionista británico Alan Moore, elegido por la variedad y precisión de los recursos narrativos empleados. La discusión sobre el tema, a través de la constatación empírica, se desarrolla mediante cuatro ejes principales en que se analizan en detalle: el relato, la configuración de los personajes, las situaciones enunciativas, las cuestiones espaciales y temporales.

El capítulo «Relato e historieta» se concentra sobre la construcción estructural de la historieta y su organización narrativa. Ya en su denominación castellana la 'historieta' alude a su carácter narrativo, a diferencia de sus equivalentes en otros idiomas que hacen referencia a rasgos formales o temáticos. Según el autor para analizar el cómic en su especificidad narrativa hay que considerar tres elementos imprescindibles: la composición de la viñeta – entendida como unidad básica de montaje –, el desglose narrativo y la puesta en página. En la imposibilidad de encontrar una coincidencia de criterios entre los estudiosos del cómic en las definiciones de 'viñeta', Jiménez Varea identifica el modelo trazado por el Groupe μ como el más adecuado al tipo de estudio que está llevando a cabo, tratándose de un modelo válido para toda semiótica visual. Aquí el autor se detiene sobre concepto, definición y figuras retóricas del contorno, del reborde y de la relación reborde-enunciado. La modificación de la forma y espesor del reborde tienen precisos intentos narrativos en el momento

de transmitir sensaciones y estados de ánimo ya que el reborde «refuerza o matiza el mensaje contenido en la viñeta» (p. 26). Pasa luego al estudio del desglose de la narración (*narrative breakdown*) en unidades narrativas como primer nivel del montaje que corresponde a secuencias y a viñetas y las distintas articulaciones temporales y espaciales. El segundo nivel que hay que considerar en la construcción de la historieta es la puesta en página (*page layout*) entendida en un sentido más amplio; aquí se hace una referencia inevitable a la destreza de Winsor McCay en su utilizo de la página con fines estéticos y narrativos, alejándose del retículo.

El capítulo «Los personajes en la historia» propone una reflexión acerca de los personajes y su identidad física en la historieta y se pone en evidencia la falta de un modelo de análisis de los personajes que tradicionalmente ocupan una posición preeminente en el medio del cómic. Como explica el autor, el apartado icónico del cómic restringe las posibilidades de interpretación mental de un personaje que surgen a partir de un texto literario: no cabe describir detalladamente porque la imagen habla en sí misma, debido a la «superior expresividad semiótica de la historieta» (p. 48) respecto al texto literario. Se explican detalladamente también los diferentes tipos de comunicación verbal y no verbal posibles.

En el capítulo «Las situaciones enunciativas» el autor hace una distinción entre los diferentes tipos de narradores, los niveles del relato y sus variantes. Se concentra además sobre el punto de vista y la focalización del narrador. El capítulo siguiente «Espacio-tiempo en la historieta» está dedicado al análisis de las diferencias entre texto escrito y texto dotado de lenguaje verbal y visual. Además se detiene sobre las modalidades de desarrollo del nivel espacial y temporal en la historieta con respecto al relato escrito, que se sirve de una multiplicidad de elementos ya que combina comunicación verbal y comunicación visual. De hecho la unidad de base del relato en forma de historieta es la imagen visual que es un significante eminentemente espacial. En el cómic es posible representar el tiempo y el movimiento, gracias al espacio físico de la página, mediante tres modalidades: tiempo representado, tiempo de la historia y tiempo de lectura. El autor reflexiona acerca de la temporalidad de la narración, la velocidad y la duración del relato.

Jiménez Varea, profesor en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla y escritor de numerosos ensayos relacionados con temas relativos a la teoría de la imagen, el cómic, el humor gráfico y la narrativa audiovisual, con este texto apunta a sentar las bases para una teoría narratológica de la historieta reflexionando a partir de la viñeta como unidad sobre la que se cimenta el entero edificio narrativo. Una vez más se propone una observación sobre la imposibilidad de crear la historieta como subalterna a otros medios expresivos si se considera su potencial y su construcción del relato a través de un proceso altamente idiosincrásico ya que se certifica mediante los tres elementos ya

mencionados: la composición de la viñeta, el desglose narrativo y la puesta en página. La historieta constituye «un vehículo comunicativo capaz de soportar las exigencias que se le hacen a medios narrativos como la literatura o el cine» (p. 152) y por esas razones cabe considerarla como una verdadera forma narrativa que es el resultado de la combinación integrada de texto escritos e imágenes visuales. El autor examina la doble naturaleza icónico-verbal del cómic y su potencialidad expresiva y se pregunta cómo definir este medio híbrido - ya que el entorno histórico y cultural condiciona sus formas y contenidos -, cómo está construida la historieta en cuanto texto narrativo y cómo se utilizan en ella los aspectos narratológicos.

Haciendo referencia a teorías narratológicas de autores como Chatman, Barthes, Genette y Culler, además de citar los aportes teóricos sobre el cómic más notorios como los de Gubern y McCloud, el autor ofrece un análisis detallado de las modalidades en que se construye la historieta en cuanto texto narrativo y las maneras en que se verifican los aspectos que constituyen el relato. Jiménez Varea no se aleja de la perspectiva narratológica y considera la historieta desde su nacimiento, cuando empezó a desarrollar fructíferas interacciones e intercambios con otros medios como la literatura y el cine. *Narrativa gráfica*, siendo un trabajo de investigación sobre la historieta pero a partir de los presupuestos teóricos de la narratología clásica, propone una reflexión sobre el estado del arte útil tanto para quien se acerca por primera vez al análisis de la historieta, como para el estudioso que ya conoce los aportes teóricos y necesita un estudio más detallado que le permita acceder al estudio del cómic a través de los elementos narratológicos.

