

LOS SESENTA: INQUIETUDES Y CAMBIOS

“Los más importantes eventos y cambios sociales de los años sesenta —el asesinato de Kennedy, la llegada a la Luna, la guerra en Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, la revolución cultural— fueron reflejados en los cómics pero no inspiraron directamente creaciones de larga duración. Las estrellas de las páginas de cómics no eran astronautas, hippies, activistas o estrellas de rock”¹. *De nuevo reconozco que el historiador norteamericano de cómics Brian Walker tiene más razón que un santo. Y no será por temas a tratar, que la década de los sesenta fue de las más moviditas en EE UU (vale, y en todo el mundo). A pesar de ello, en estos diez años las tiras de prensa reforzaron la intensidad crítica en aspectos sociales y cotidianos, amén del nacimiento de algunas series que el tiempo convertirá en clásicas o de aportar originales fórmulas gráficas y temáticas.*

La conmoción social y política de los sesenta en EE UU vendrá marcada por tres ejes contestatarios básicos: el movimiento hippy, la Nueva Izquierda² y el Movimiento Americano por los Derechos Civiles³. En definitiva, la sociedad estadounidense corregía por la izquierda la supremacía de unos valores éticos y morales a revisar, que aunque al principio fueron visto más como una excentricidad que otra cosa, acabaron por modificar ciertas conductas sociales al menos en Occidente, al tiempo que crearon una nueva estética. La contracultura, así denominada por oposición a la cultura mayoritaria y generadora a su vez de nuevas pautas sociales, criticaba los valores de la clase media, el consumismo desaforado y las instituciones establecidas, proponiendo fórmulas de relación antiautoritarias y, en el caso de los hippies, abogando por la liberación sexual, la expansión de la conciencia mediante el uso de drogas psicodélicas y una determinante oposición a las armas nucleares y a la guerra del Vietnam (la famosa frase *Make Love not War* está íntimamente asociada a esta contracultura de los sesenta).

1. *The Comics Since 1945*, de Brian Walker (Harry N. Abrams, Inc, 2002), página XXX

2 El concepto de Nueva Izquierda fue acuñado en Gran Bretaña a finales de los años cincuenta, tras la denuncia por parte de Nikita Khrushchev del culto a la personalidad y los crímenes de Josef Stalin. A raíz de ello, varios miembros del Partido Comunista de Gran Bretaña formaron grupos troskistas o se unieron al Partido Laborista, formando la “nueva izquierda”. Inicialmente concentrados en una campaña por el desarme nuclear y la justicia global, sus componentes se opusieron a la estructura autoritaria social del momento, reivindicando un nuevo modelo de socialismo marxista. En EE UU la Nueva Izquierda está asociada sobre todo a grupos políticos de ideología liberal o radical, influidos por la guerra del Vietnam y la Revolución Cultural China

3. El Movimiento por los Derechos Civiles trabajó pacíficamente entre 1955 y 1968 por abolir la discriminación racial de los afro-norteamericanos, particularmente en los estados del Sur. El Dr. Martin Luther King, Jr., asesinado el 4 de abril de 1968, fue uno de sus más destacados activistas

C					R					O					N					O					L					O					G					Í					A				
1960										1962																																							
-El 1 de febrero cuatro estudiantes afroamericanos de la Universidad Estatal de Agricultura de Carolina del Norte protestan pacíficamente al negarse los responsables del comedor a servirles el almuerzo.										-El 1 de febrero cuatro estudiantes afroamericanos de la Universidad Estatal de Agricultura de Carolina del Norte protestan pacíficamente al negarse los responsables del comedor a servirles el almuerzo.																																							
-Numerosas protestas de similar cariz tendrán lugar al mismo tiempo en diversos estados del Sur; seis meses después, los cuatro estudiantes fueron admitidos en el comedor.										Numerosas protestas de similar cariz tendrán lugar al mismo tiempo en diversos estados del Sur; seis meses después, los cuatro estudiantes fueron admitidos en el comedor.																																							
-El 13 de noviembre el actor y cantante de raza negra Sammy Davis, Jr. se casa con la actriz sueca May Britt; los matrimonios interraciales eran todavía ilegales en 31 de los 50 estados de EE UU.										-El 13 de noviembre el actor y cantante de raza negra Sammy Davis, Jr. se casa con la actriz sueca May Britt; los matrimonios interraciales eran todavía ilegales en 31 de los 50 estados de EE UU.																																							

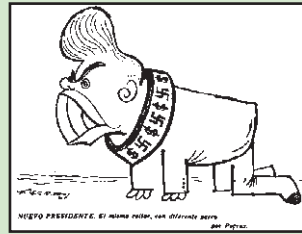
AÑOS 60: AUGE Y CAÍDA DE CAMELOT

Tras los dos mandatos del Presidente Eisenhower, John F. Kennedy (1917-1963), en una de las elecciones más disputadas de la historia política de EE UU, se impuso a su rival, Richard Nixon. El discurso de renovación de la vida política y social que proponía Kennedy fue acogido con gran ilusión por la sociedad estadounidense. El Presidente Kennedy planteaba a sus compatriotas no qué podía hacer su país por ellos, sino qué podían hacer ellos por su país, tratando así de involucrar a la sociedad civil en la dinámica política del país.

Kennedy generó optimismo, hasta el punto de que se comparó a su administración con la corte mágica de Camelot; se trataba de creer que el futuro era manejable, de que todo era posible. Sin embargo, el renovador mensaje pronto se vio ensombrecido por un panorama internacional cuajado de complejas y amenazantes situaciones. Al mismo tiempo, el escenario interno reclamaba una

reforma social y sociológica que terminara con las desigualdades sociales y la discriminación racial; a pesar de la energía que volcó en solucionar estos problemas, la administración de John F. Kennedy no pudo nunca conseguir la mayoría necesaria en el Congreso para sacar adelante sus grandes proyectos. En su corto mandato (1961-1963), tuvo que afrontar con éxito desigual la fallida invasión de Bahía Cochinos, la crisis de los misiles cubanos (resuelta a favor de los intereses de EE UU), el incidente diplomático de Berlín y, desde 1961, el que sería su gran fracaso: el comienzo de una escalada militar en Vietnam.

En noviembre de 1963 el asesinato de John F. Kennedy conmovió a un país, que se preparaba, con Lyndon B. Johnson (1908-1973) como presidente, a librar una guerra en una *terra incognita*, cuyos demoleedores efectos fracturaron a la sociedad estadounidense durante décadas. Johnson hizo

Donde, tras la invasión de Bahía Cochinos en 1961, John F. Kennedy no se hizo muy popular fue en Cuba. Ese mismo año, José Cruz Montaña, Pecruz (1936-1982), uno de los más destacados humoristas cubanos, publicaba este chiste en la prensa de su país

efectivas muchas de las reformas político-civiles de Kennedy pero, desbordado por la oposición interna de su propio partido y por la evolución de los acontecimientos en Vietnam, acabaría por renunciar en 1969, volviéndose a presentar para un segundo mandato.

Acuchaban días de trueno...

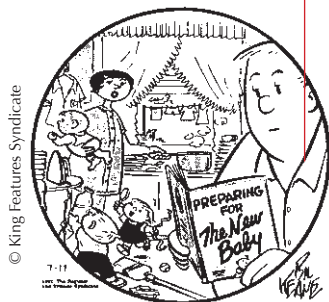
R. D. H.

4. La Gannett Company, Inc. fue fundada en 1906 por Frank Gannett. Actualmente, es la editora, entre otras, de las cabeceras *USA Today* y *USA Weekend*, y la tirada total de los 90 periódicos que posee llega a más de siete millones de ejemplares

5. Aunque en su británico origen un periódico tabloide sea un diario o semanario de pequeño formato dedicado a fomentar el sensacionalismo, en este caso hablamos sólo de su primer aspecto, el tamaño

6. *Family Circle* es una revista para mujeres publicada desde los años treinta, que actualmente disfruta de cuatro millones de suscriptores

Viñeta del 17 de enero de 1962 de *Family Circus*; a la espera de un nuevo retoño para completar el círculo familiar

"I've only had time to read two pages."

Pero concentrémonos en lo nuestro. Porque el panorama para la prensa diaria en EE UU no andaba en sus mejores momentos. Los elevados costes de producción y el descubrimiento por parte de las empresas que un anuncio en la televisión incide mucho más que cinco en los periódicos, provocan el cierre de varias cabeceras. Los *syndicates* andan alarmados por la pérdida de clientes, lo que puede suponer el cierre de muchas tiras de prensa. Por suerte, la Gannett Company, grupo de comunicación en pleno crecimiento por aquella época⁴, implantará en muchas ciudades los tabloides⁵, periódicos más pequeños en formato que las grandes sábanas habituales del momento; entre los nuevos tabloides y el crecimiento de otros periódicos en ciudades pequeñas e incluso en suburbios, un total de 176 nuevos diarios aparecen finalmente en la década de los sesenta en EE UU. Aparte de asegurar la supervivencia de muchas tiras de prensa, ese crecimiento (o esa sustitución de los desaparecidos por los nuevos) potencia la popularidad de series como *Beetle Bailey*, *Peanuts*, *Daniel el travieso* o *B.C.*, que ganan clientes y, por tanto, lectores.

Por mucho que les hayamos pagado la paliza al principio con lo de los nuevos valores contraculturales, resulta que la primera serie de la que vamos a hablarles, *The Family Circus*, no tiene absolutamente nada que ver con esos principios. Bautizada como *The Family Circle*⁶ (por tratarse de viñetas de forma circular), la serie de Bill Keane (1922) inicia su presencia diaria en la prensa el 29 de febrero de 1960, distribuida por el King Features Syndicate. Básicamente, se trata de una viñeta diaria que asume en ocasiones bocadillos y que, muy raramente, se divide en dos, y cuyas dominicales cambian de formato muy a menudo. *The Family Circus* es una serie familiar en el sentido más técnico y literal del término; sus protagonistas son los padres (Bill y Thelma),

© King Features Syndicate

sus cuatro hijos (Billy, Dolly, Jeffy y PJ), la madre de Bill (Grandma), dos perros (Barfy y Sam) y un gato (Kittycat). Keane, que moldeó a todos sus personajes en base a sí mismo, su mujer y algunos de sus hijos (nada se sabe del modelo de la abuela), expone con un dibujo muy básico pero atractivo la cotidia-

Cada miembro de la familia de Family Circus tiene su propia idea de cómo pasar un sábado de lluvia en casa

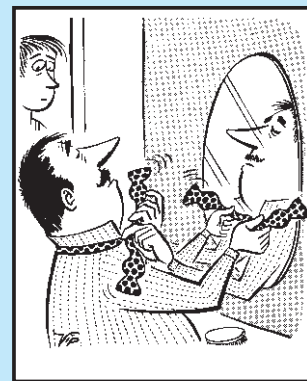
EL GRAN VIP

Hay que dar las gracias a aquella famosa huelga que durante cinco semanas detuvo la producción de los estudios de animación de Disney en 1941; me explico. Uno de los afectados por la "reconversión" fue Virgil Partch (1916-1984), que podía haber terminado sus días como animador, pero que tuvo que buscarse la vida en otras lides. Partch empezó a dibujar chistes contundentes, al menos para la época, referidos a temas incómodos, como el sexo o el alcoholismo, con un tratamiento bastante crítico hacia el ansia de poder y de prestigio. El grafismo sencillo pero "feista" de Partch potenciaba el efecto incómodo de sus ocurrencias, pero a pesar de ello publicó (con la firma de Vip) en diversas revistas, como *Collier's*, *The New Yorker* o *True*, y durante los años cincuenta editó diversos libros con sus viñetas; alguno de ellos, como *Bottle Fatigue* (1950), llegó a vender cerca de 100.000 copias.

En 1960 creó la que sería su única serie fija para la prensa dia-

ria, *Big George!*, producida por el North America Syndicate. Se trataba de viñetas diarias (durante una época páginas dominicales) en las que el "gran" George, un señor de mediana edad, calvo, con bigote y con aspecto malhumorado, compartía su existencia con su mujer, su hijo y un extraño perro de marcada ironía. *Big George!* tampoco es una serie complaciente con la moral tradicional, ya que el terrible tempera-

mento de su protagonista, mal perdedor y víctima de múltiples accidentes caseros, no anuncia buenas nuevas. Partch, además, introduce elementos surrealistas en su serie, lo que le refuerza la personalidad de su obra. Prolífico como pocos, Partch dejó hechos tantos chistes de su personaje, que *Big George!* fue publicada hasta 1990, aunque su creador muriera en un accidente de coche seis años antes.

© King Features Syndicate

Dos de las viñetas de Big George!

A Sam no le gusta cómo lo representa Dumas y decide dibujarse él mismo; lo cierto es que su estilo no parece estar demasiado maduro como para hacerse cargo de la serie (tira diaria de Sam's Strip del 9 de noviembre de 1961)

referencias a la religión cristiana, que forma parte de la educación de su creador (católico, más concretamente), y que por tanto aparece de forma natural, sin ejercer un excesivo apostolado. La popularidad de *The Family Circus* en EE UU es tal, que aparte de conseguir diversos premios de la National Cartoonist Society (1961, 1971, 1973, 1974 y 1982) y de protagonizar algunos especiales de televisión en fechas tan señaladas como la Navidad, en 1995 el cambio de peinado de mamá Thel fue motivo de un artículo en el *The Los Angeles Times*, y en un episodio de *The Simpsons* del año 2000 Homer recogía todas las tiras de la serie y las quemaba (bueno, es Homer Simpson, ya saben); distribuida actualmente a 1500 periódicos de todo el mundo, la viñeta diaria y la dominical de *The Family Circus* está siendo realizada actualmente por Bill Keane y por su hijo, Jeff Keane (el Jeffy de la serie).

DIBUJA COMO UN NIÑO

¿Puede un excelente guionista dibujar una serie de cómics significativa? Si se llama Jack Mendelsohn, sí. Nacido en 1926, Mendelsohn, cuyo padre, por cierto, era el representante de Winsor McCay (*Little Nemo in Slumberland*) en su vertiente de animador, empezó su oficio finalizada la II Guerra Mundial, escribiendo y dibujando chistes (abocetados en ocasiones y finalizados por otros) para revistas como *Saturday Evening Post*, *The New Yorker* o *Collier's*, así como responsabilizándose de muchos guiones de comic-books de humor y fantasía. En los años cincuenta su ya experta pluma pasaría por magazines de humor como *Mad* o *Panic*, hasta que en 1959 decidió probar suerte en el terreno de los cómics de prensa. Limitado por su poca habilidad como dibujante, Mendelsohn no se arredró: "Pensé en si era capaz de hacer una tira de cómics vista por los ojos de un niño, dibujada en su tosco estilo, podría utilizar mi forma de escribir para "madurarla", desviando así la atención de mis lagunas como dibujante". Así nació el 11 de enero de 1959 *Jackys Diary*, una dominical que el King Features Syndicate asumió como propia y que, de alguna manera, aportaba

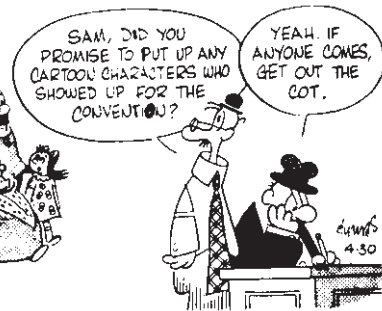
un nuevo concepto de historieta. Y es que, en efecto, el dibujo de *Jackys Diary* parece el de un niño, sencillo, minimalista y algo tosco, pero muy sólido y efectivo y, sobre todo, expresivo. La habilidad de Mendelsohn para la escritura fue determinante: planteada como si fuera realmente el diario de un niño que cuenta, a su manera, retazos de su vida cotidiana, consigue un relato fluido, aportando un punto de vista muy fresco a la narración, sin esquivar un cierto tono satírico. Desaparecida en 1961 (hubo un comic-book publicado por Dell y dos cortos animados), Mendelsohn se convirtió a partir de ese momento en uno de los más habituales y destacados guionistas de televisión, tanto (por la fluidez de su prosa y su capacidad de adaptación) para series de animación (*Beetle Bailey*, *Scooby-Doo*, *The Teenage Mutant Ninja Turtles*) como en programas de variedades (*The Carol Burnett Show*). En 1968, Mendelsohn firmaría, junto a Lee Minoff, Al Brodax y Erich Segal el guión del largometraje animado *The Yellow Submarine*, basado en la canción de The Beatles. "Todavía estoy muy orgulloso de *Jackys Diary* y la considero, junto a los guiones de *The Carol*

Burnett Show, uno de mis mejores trabajos", aseguró recientemente Mendelsohn que, como pueden comprobar, se adelantó algunos años al minimalismo gráfico de algunos historietistas e ilustradores de la actualidad.

1. Todas las declaraciones pertenecen a la entrevista que John Province le realizó a Jack Mendelsohn y que fue publicada en la revista *on line* sobre cómics y humor gráfico *Hogan's Alley*

Página del comic-book *Jackys Diary*, editado por Dell Publishing Co. en abril de 1960

© King Features Syndicate

Sam recibe la visita de unos cuantos personajes de tiras de prensa (diaria del 30 de abril de 1962)

El prolífico Mort Walker (el de *Beetle Bailey* y *Hi and Lois*) vuelve a ser noticia en este tomo (y no por última vez), ahora como guionista de una serie tan abstracta y original que apenas llegará a sobrevivir dos años. *Sam's Strip*, publicada exclusivamente como tira diaria entre octubre de 1961 y junio de 1963, está dibujada por Jerry Dumas (1930) y es, lo crean o no, una serie "de metalenguaje". ¿Qué significa ello? Sencillamente, que Walker y Dumas utilizan el lenguaje de los cómics para hablar... del lenguaje de los cómics. O sea, que Sam, el protagonista, y su ayudante sin nombre, son plenamente conscientes de ser los personajes de su propia tira; por tanto, será bastante usual, ya que viven en el mundo de las viñetas, que se crucen con personajes como Yellow Kid, Jiggs (*Bringing Up Father*), Dagwood (*Blondie*), Krazy Kat, Popeye, Pogo o Charlie Brown y, claro, que el suyo sea un "metahumor" muy autorreferencial, detalle que sus creadores aprovecharán para jugar y experimentar con la parafernalia adscrita a la técnica de los cómics. A pesar del esfuerzo de sus creadores (generar cada día una tira de este calibre implica poseer una habilidad muy especial), *Sam's Strip* no alcanza los mínimos necesarios para su continuidad (sólo la compraban 60 periódicos) y, como ya hemos dicho, desaparece de escena ante los lamentos de los hiperaficionados a la historieta en junio de 1963. Eso sí, el King Features Syndicate revivirá a los personajes, el 18 de abril de 1977 con el título de *Sam and Silo* (y de nuevo con Walker y Dumas al frente), pero de autores de cómics los protagonistas pasan a policías de una pequeña localidad sureña habitada por seres chiflados; miren por dónde, este más convencional argumento ha dado en el clavo, y la serie sigue publicándose (desde 1995 realizada sólo por Dumas) en la actualidad.

El mundo medieval de los Id

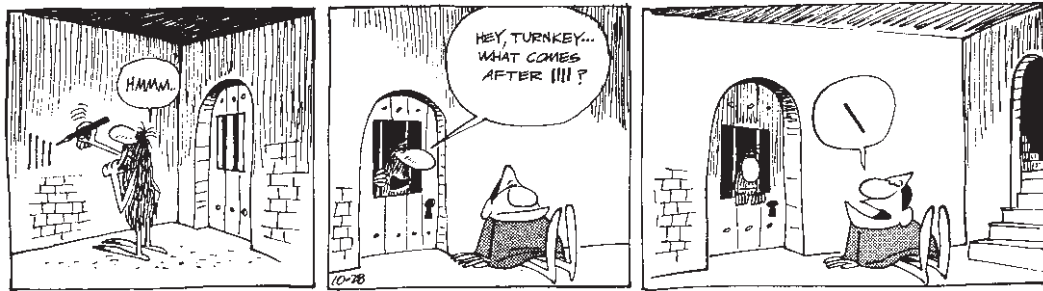
¿Crean ustedes en el destino? Antes de responder, lean la singular travesía conjunta de Brant Parker (1920-2007) y de Johnny Hart (1931-2007), por favor. En 1950, Brant Parker, ex animador en Disney y en aquellos momentos caricaturista político del periódico *Binghamton Press*, ejerció de jurado de un concurso de dibujo celebrado en un instituto de Nueva York; uno de sus participantes era un tal Johnny Hart, un chaval de 19 años que presentó una ilustración realizada a carboncillo de un cementerio nocturno. Parker vio

El Rey y el Mago charlan de la nueva máquina de votar creada por el primero (diaria del 2 de noviembre de 1965)

© Brant Parker & Johnny Hart

en Hart a un buen dibujante por pulir y, tras una comida conjunta en la que descubrieron su afín pasión por el dibujo, nació entre ambos una amistad inquebrantable. Alquilaban los servicios de un agente e intentaron publicar su trabajo en revistas como *Saturday Evening Post*, *Collier's* o *Good Housekeeping*⁷, hasta que a finales de los cincuenta sus caminos profesionales derivaron por sendas muy diversas: Parker se convirtió en director artístico de la IBM y Hart empezó a publicar su *B.C.* Pero cuando el creador de la serie de hombres primitivos tuvo la idea de dar vida a una nueva tira ambientada, esta vez, en la época medieval, recurrió a su viejo amigo Parker para dibujarla. Dicho y hecho. El Publishers-Hall Syndicate adquiere *The Wizard of Id*, que aparece en la prensa diaria el 9 de noviembre de 1964. ¿El Mago de Id? ¿Qué significa Id? De entrada, el “id” o “ello” forma parte de la teoría del psicoanálisis establecida por Sigmund Freud, y representa la función digamos más primitiva de nuestra personalidad, nuestros impulsos, necesidades y deseos más básicos. Claro que, si lo prefieren, podría ser el diminutivo de la palabra con la que el rey de Id califica habitualmente a sus vasallos: idiotas. Y es que *The Wizard of Id*, escrita por Parker y Hart y dibujada por el primero, es una serie de humor negro con algunas muy picantes guindas de cinismo. En un reino medieval situado vaya usted a saber dónde, el Rey gobierna con mano de hierro y mantiene en la pobreza a sus humildes pero malhumorados súbditos, cansados de pagar altos impuestos en “la tierra de la leche y la miel”, como es conocida Id. De hecho, la incompetente administración del reino recrudece la ira de sus habitantes, que aprovechan cualquier ocasión para burlarse despiadadamente del pequeño y ridículo monarca, un dictador inseguro de sí mismo, desconfiado y patético

Spook, el eterno prisionero de las mazmorras del castillo, y Turnkey, su guardián, en la tira diaria del 28 de octubre de 1970

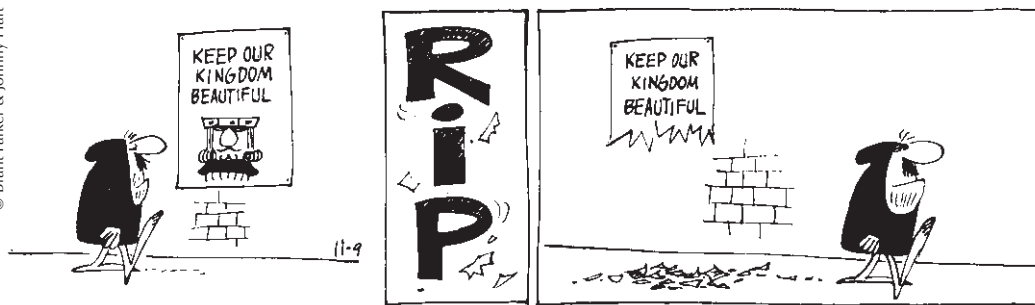
“El estilo humorístico de la tira, totalmente contemporáneo en contraste con su ambientación medieval, es, de arriba abajo, puro humor negro”
Donald D. Markstein, www.toonopedia.com/wizid.htm

7. *Good Housekeeping* es otro magazine destinado al público femenino fundado en 1885 cuyas ventas alcanzan también varios millones de ejemplares

Parker y Hart introducen un extenso elenco de personajes perfectamente identificables tanto por su aspecto como por su personalidad, creando una serie de lugares y chistes comunes para cada uno de ellos. Están, por ejemplo: el Rey, miserable y sádico, receloso de los muchos chistes que corren acerca de su peso y tamaño, ataviado siempre con una corona y una larga capa que le confieren un *look* cercano al rey del juego de cartas, sólo que caricaturizado con crueldad; el Mago, personaje al que se refiere el título de la serie, fiel servidor en apariencia de su monarca (aunque, no se lo digan a nadie, le odia), simpático y bonachón pero algo sarcástico, y no especialmente hábil con la magia; Sir Rodney, el jefe de armas del reino, nulo en inteligencia y cobarde de nacimiento; Blanch, la dominante esposa del mago; el Duque, mano derecha del Rey, un hombre pomposo y obsesionado con la limpieza; Bung, el bufón del reino, sumido en un estado etílico continuo; Gwen, dama

A la izquierda: “Tenemos que dejar de vernos así”; la tópica frase encuentra otro nivel de lectura en este chiste de portada protagonizado por el bufón de la corte de The Wizard of Id. Se trata del décimo tomo recopilatorio de las tiras de la serie de Parker y Hart, editado por Fawcett Publications en 1975. En la década de los sesenta diversas editoriales empezaron a recopilar en formato de bolsillo las tiras de las series más populares de prensa

© Brant Parker & Johnny Hart

Una muestra evidente de la simpatía que los súbditos sienten por el Rey de Id (el cartel indica: "Mantengan hermoso nuestro reino"; tira del 9 de noviembre de 1970)

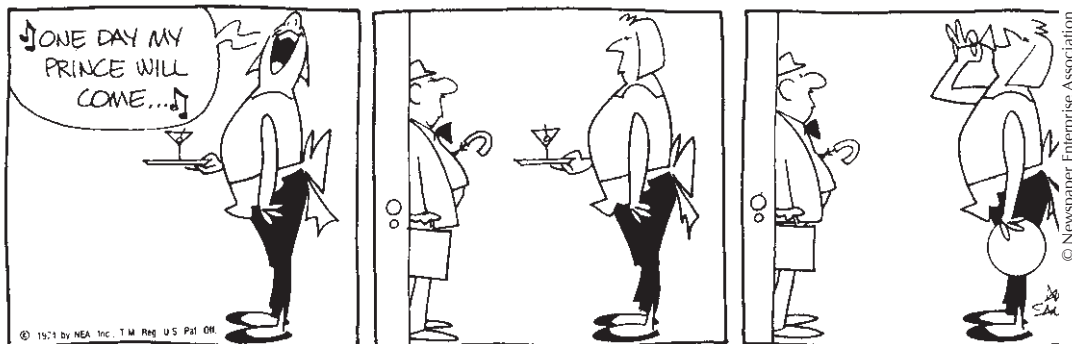
hermosa e ignorante, enamorada de Rodney; Spook, el prisionero que lleva toda una vida encerrado en las mazmorras del castillo y que mantiene una entrañable amistad con su carcelero, el insatisfecho Turnkey; Larsen E. Pettifogger, caricatura del actor W.C. Fields⁸, un incompetente abogado que miente y engaña con tal de proteger a los criminales, o Troob, un trovador que pasea por Id cantando excelencias de su tierra tales como "La tierra de Id, cuánto deleite, la tierra de la leche y la miel. Donde no es necesario atrancar la puerta por la noche, ¡pues el rey posee todo el dinero!" *The Wizard of Id* ha sido honrada con un total de siete premios de la National Cartoonist Society (NCS a partir de ahora) entre 1968 y 1984, y en estos momentos está siendo publicada por unos 1000 periódicos de todo el mundo, distribuida por el Creators Syndicate. Pero, como les dije al principio de este larguísimo "post libresco", el destino volvió a jugar sus cartas en la relación entre Hart y Parker: Johnny Hart murió el 7 de abril de 2007; Brant Parker falleció el 15 de abril de 2007. Jeff Parker, hijo de Brant Parker y coguionista y dibujante de *The Wizard of Id* desde 1997 tras el retiro de su padre, firma en solitario la tira.

Matrimonios con y sin hijos

Más allá de íntimas convicciones religiosas, el matrimonio fue instituido como entidad jurídica y social por el Derecho Romano, fundamentado en el hecho de que el deseo de una mujer de ser madre quedara supeditada a la voluntad del marido que, como padre legítimo, ejercía de *pater familias* (el origen etimológico de "matrimonio" está en la palabra latina "matri-monium", o sea, el derecho que adquiere la mujer de tener hijos dentro de la legalidad; más políticamente incorrecto, imposible). Por supuesto, ese contrato legal ha asumido fórmulas muy diversas, pero en los sesenta la institución (que no el número de matrimonios) parecía haber entrado en crisis en EE UU, ya que en la segunda mitad del decenio el número de divorcios aumentó de forma espectacular. Y las pullas entre marido y mujer (todavía estamos en las uniones heterosexuales), la complejidad de la vida a dúo, en esencia, obtuvieron eco en las tiras *Made in USA*. Léase, por ejemplo, *The Born Loser*, nacida en su

8. W. C. Fields (1880-1946) era un actor humorístico que popularizó a un personaje misántropo, egoísta, bebedor y misógino en diversos programas radiofónicos y películas de cine

C R O N O L O G Í A	
1963	1964
<ul style="list-style-type: none"> -El 21 de marzo cierra definitivamente el penal federal de la isla de Alcatraz, situado en la bahía de San Francisco. -El 28 de agosto Martin Luther King, Jr. habla de su "I Have a Dream" en las escaleras del Lincoln Memorial de Washington ante 250.000 personas. 	<ul style="list-style-type: none"> -El 9 de febrero The Beatles aparecen en el popular programa de la televisión norteamericana <i>The Ed Sullivan Show</i>, con una audiencia estimada de 73 millones de espectadores. -El 12 de junio Nelson Mandela y otras siete personas son sentenciadas a cadena perpetua y llevadas a la isla-prisión de Robben. -El 2 de julio, al firmar el Acta de los Derechos Civiles, el presidente Lyndon Johnson convierte en ley el fin de la segregación racial en escuelas y lugares públicos. -El 29 de agosto se estrena la película <i>Mary Poppins</i>, dirigida por Robert Stevenson y protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke.

Brutus y Gladys Thornapple en una de las habituales cuitas diarias de la pareja de *The Born Loser*, serie de Art Samson (tira de 1974)

doble vertiente de diaria y dominical desde el 27 de junio de 1965 por obra y gracia de Art Samson (1920-1991) y la Newspaper Enterprise Association. Aunque las primeras tiras no tuvieran un protagonista claro, el tema central se concentraba en la figura de grises y desgraciados seres sin brújula perdidos en la cotidiana selva del día a día; pero cuando emergió la figura de Brutus P. Thornapple, Samson encontró un buen filón. Incapaz de dar una a derechas ni en su matrimonio, ni en su vida familiar, ni en su experiencia laboral, Brutus, desbordado continuamente por el diario acontecer, está convencido de que una apisonadora le ha pasado por encima sin saber muy bien el cómo ni el por qué. A ello contribuye Gladys Thornapple, su esposa, más desfasada

UN DIBUJANTE DE CÓMICS DE CINE

Stanley Ford (Jack Lemmon), célebre dibujante de cómics, lleva una vida suntuosa y muy relajada en compañía de su mayordomo Charles (Terry-Thomas). Además, y a pesar de sus constantes escarceos amorosos, Stanley Ford es un solterón empedernido, que abomina a la menor ocasión de las dudosas ventajas de la vida matrimonial. Pero un día, después de participar en la despedida de soltero de un amigo (que empieza como si fuera un funeral, para degenerar posteriormente en una notable jugra etílica cuando el novio anuncia...¡la ruptura de su compromiso!), nuestro dibujante amanece con resaca y casado con

una beldad rubia (Virna Lisi), que surgió semidesnuda de un pastel durante el sarao. Y ahí empiezan sus problemas...

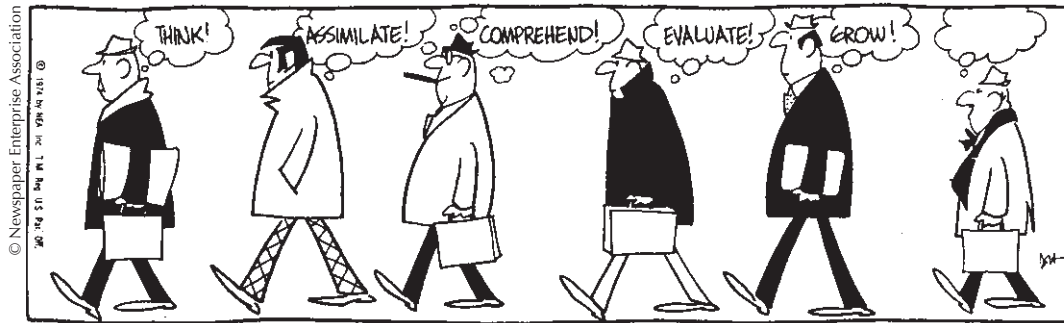
Cómo matar a la propia esposa (1965), como no podía ser de otra manera viniendo de Richard Quine (realizador) y George Axelrod (guionista) -véase su *Encuentro en París*, 1964-, es una sonrosada comedia sobre la llamada "guerra de sexos". La satirización-ridiculización de la clase media estadounidense, desde una perspectiva amable y reaccionaria (los hombres, por muy reticentes que sean, necesitan una mujer que les cuide, les cocine y les caliente la cama), es el combustible de esta película

simpática e intrascendente que, sin embargo, posee un destacado valor añadido. Nos referimos, evidentemente, al punzante retrato que hace del mundo del cómic en la Norteamérica de los años sesenta e, incluso, de la personalidad del artista. Desde el arranque del film, queda claro que las hazañas *jamesbondescas* de Bash Brannigan (el personaje de tira que ha dado la fama a Stanley Ford), aventuras llenas de acción, villanos malcarados y mujeres atractivas, no sólo ilustran las fantasías de su creador (quien previamente "interpreta" frente la cámara fotográfica de Charles las aventuras de Bash, pues "jamás hará algo que no pueda hacer yo"), sino las de millones de norteamericanos. Por eso, no es extraño que, en la ficción, en sus cómics, Stanley Ford/Bash Brannigan asesine a su propia esposa: el sueño macabro de toda una sociedad (masculina). Sueño que, no en vano, llega a confundirse con la realidad, pues el dibujante será acusado de asesinato (en realidad, su mujer lo abandona al ver la tira) y es absuelto por un jurado... formado por hombres casados.

Antonio José Navarro

Las tiras que aparecen firmadas en la película por Stanley Ford son, en realidad, de Mel Keefer (1926), veterano dibujante de comic-books y de tiras para prensa. Esta muestra, dibujada por Keefer y escrita por Jordan Lansky, pertenece a *Mac Divot*, serie ambientada en el mundo del golf

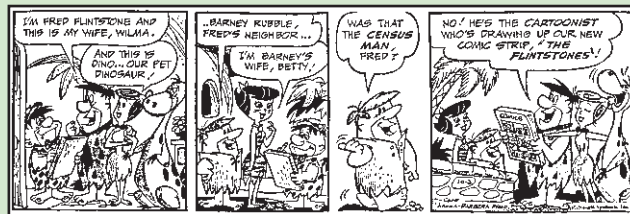
© Newspaper Enterprise Association
 1974 FEB 5 11 AM EST
 100 W 42ND ST NY NY 10036

¿Qué tienen los hombres en la cabeza? No se lo pregunten a Brutus, el último de la fila (otra tira de 1974 de *The Born Loser*)

que Brutus en el vestuario y no especialmente brillante en cultura general; su relación es un constante “tira y afloja” más concentrada en el “tira” que en “afloja”, ya que las humillaciones, desplantes y agudos comentarios sardónicos están a la orden del día (“¿Qué pasaría si alguna vez estuvieras de acuerdo conmigo en algo?”, le pregunta Brutus a Gladys; ella responde: “Que estaría equivocada”). *The Born Loser* (“Nacido perdedor”) completa su galería

LA TELE, ¿ALIADA DE LOS CÓMICS DE PRENSA?

Que la televisión norteamericana había descubierto los cómics era un hecho ya en los sesenta (Superman volaba por el tubo catódico desde 1952). Que la televisión se fijara en las tiras de humor para adultos, también; en 1959, por ejemplo, la CBS emitió una serie con actores de carne y hueso titulada *Dennis the Menace* (según el personaje de Hank Ketchman), y la Ford Motor Company, ese mismo año, se hizo con los derechos televisivos de *Peanuts* para utilizarlos en diversas campañas publicitarias. Pero los caminos giran en dos direcciones, y a principios de la década de los sesenta los periódicos acogieron las primeras tiras basadas en estrellas televisivas... de dibujos animados. Distribuidas por el McNaught Syndicate, Inc., dos series de la productora Hanna-Barbera (nacida en 1957) empezaron marcando el paso en 1961: *Yogi Bear*¹ y *The Flintstones*². Aunque, como en el caso de las tiras de Mickey Mouse³, iban firmadas por sus

Primera tira diaria de *The Flintstones*, publicada el 2 de octubre de 1961

creadores (William Hanna y Joseph Barbera), el autor real era Gene Hazelton (1919-2005), otro de los “expatriados” de los estudios Disney tras la huelga de 1941. Hazelton continuó su carrera de animador en estudios como Warner Bros, MGM y Hanna-Barbera (también trabajo con Tex Avery) durante los años cincuenta, hasta su retorno a Hanna-Barbera, que le encargó las dos tiras de prensa mientras seguía trabajando en sus series animadas (participó en la creación de *Los Supersónicos*). En sus manos y, posteriormente, en la de sus ayudantes, *Yogi Bear* continuó publicándose hasta 1976 (con otra etapa entre 1978 y 1980), mien-

tras que *The Flintstones* cerraría su primera etapa en los periódicos en 1980. Otro popular personaje de los dibujos animados, *Bullwinkle*⁴, obtendría serie propia en la prensa entre 1962 y 1965, realizada por Al Kilgore.

1. *Yogi Bear*, o el Oso Yogui, fue creado como personaje de complemento en la serie de animación producida por Hanna-Barbera *The Huckleberry Hound Show* en 1958

2. *The Flintstones* (Los Picapiedra), también de Hanna-Barbera, está considerada la primera serie animada para adultos, y fue emitida originalmente entre 1960 y 1966 por la cadena ABC

3. Como ya vimos en el tomo anterior, las tiras de *Mickey Mouse* fueron dibujadas durante muchos años por Floyd Gottfredson

4. Nacido en la serie *Rocky and His Friends* en 1959, *Bullwinkle J. Moose* es un alce de buen corazón y un personaje de dibujos animados muy popular en EE UU

Bullwinkle, en una tira diaria fechada el 29 de enero de 1964

© Jay Ward Productions, Inc.

© Hanna-Barbera Productions

© King Features Syndicate

Los Miller "haciendo amigos" entre el vecindario (diaria del 28 de febrero de 1972)

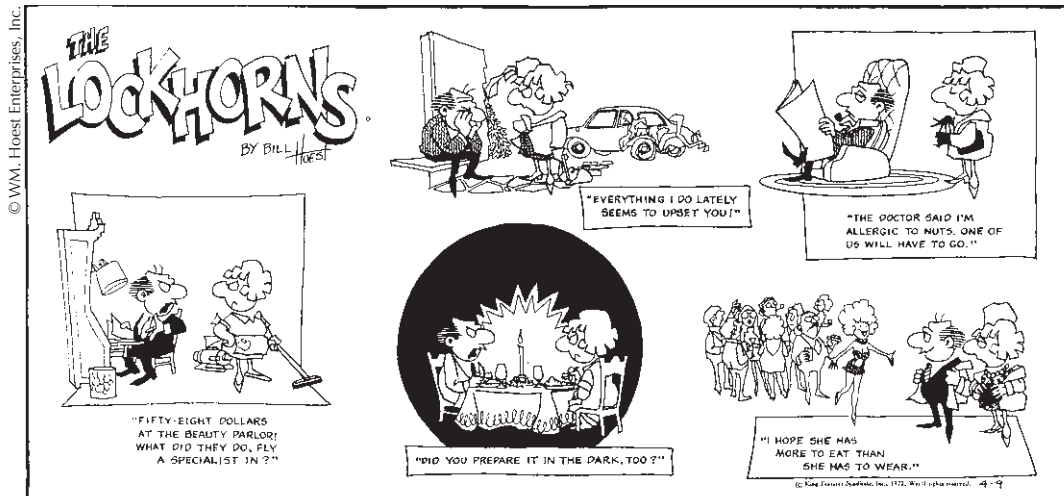
de personajes con Wilbeforce, el preguntón hijo de la pareja, ataviado y peinado como uno de aquellos repipis niños de principios del siglo XX; Rancid Veeblefester, el jefe de Brutus, cuyo deleite es atormentar a su incompetente trabajador, y Ramona Gargle, la madre de Gladys, que también parece sentirse realizada a costa de insultar a Brutus. Sansom, que antes de *The Born Loser* pasó muchos años realizando ilustraciones y ocupándose de series ajenas en el Newspaper Enterprise Association, entra de lleno en la línea de grafismo minimalista de la época con su dibujo de línea estilizada y sumamente expresiva, que apenas reproduce objetos o fondos para concentrar la atención del lector en sus personajes. *The Born Loser*, ganadora de dos premios de la NCS en 1987 y 1990, sigue siendo distribuida, ahora por el United Features Syndicate, en más de 1000 periódicos (y, no se lo pierdan, en países como Malasia o Sri Lanka⁹), realizada por Chic Samson (1951), el hijo de su creador, firmante de la tira desde 1991.

Ser padre de familia implica, entre otras obligaciones conyugales, pertrecharse con una sólida armadura, salir a la calle, atravesar densas nubes de transeúntes en formación y batirse en duelo diario con entes superiores o falsos camaradas; el objetivo final es defender el cubículo vital y llevar a casa la barra de cuarto. Pero como no todos los *pater familias* asumen ciertas responsabilidades, las tiras de prensa (al menos, *Moose*) se aprestaron a reflejar tamaña barbaridad. Antes, empero, permítanme cuatro líneas para conocer un poquito más a Bob Weber (1934), creador de *Moose*. Dibujante técnico durante algún tiempo para revistas gremiales e incluso creador de *gags* para otros humoristas gráficos, Weber tuvo que compartir estos encargos con al menos 25 profesiones pasajeras para llenar la nevera (trabajó en una empresa de telefonía, un supermercado, la Westinghouse, una empresa de sobres e, incluso, hizo de cartero), hasta que en 1959 contactó cono Dick Cavelli. Dispuesto a convertirse en ayudante del por entonces autor de la tira *Morty Meekle*¹⁰, no se arredró cuando recibió varios "no" como respuesta, hasta que seis meses después de su primer intento le llegó el tan esperado "sí". Viviendo

9. Por las razones que sean, y aunque durante los ochenta fuera publicadas por poco tiempo, la mayoría de las series comentadas hasta ahora, y muchas de las que están por venir, son prácticamente desconocidas por el lector español

10. *Morty Meekle* era una bastante popular tira de humor cotidiano que Dick Cavalli (1923) realizó entre 1956 y 1994

C R O N O L O G Í A		
1965	1966	1967
-El 16 de junio una manifestación antibélica convocada ante el Pentágono acaba por convertirse en una inesperada asamblea; los manifestantes distribuyen 50.000 panfletos tanto en los alrededores del edificio oficial como en su interior.	-El 8 de septiembre empieza a emitirse en televisión la serie <i>Star Trek</i> . -El 8 de noviembre el republicano Roland Reagan es elegido gobernador de California. -El 15 de diciembre fallece Walt Disney.	-El 15 de abril se producen multitudinarias manifestaciones en contra de la guerra del Vietnam en las calles de Nueva York y San Francisco. -El 5 de agosto se pone a la venta <i>The Piper at the Gates of Dawn</i> , el primer álbum del grupo Pink Floyd. -El 17 de septiembre Jim Morrison y The Doors desafían la censura del canal televisivo CBS al pronunciar la palabra "higher" (más alto) de su canción <i>Light My Fire</i> .

La primera dominical del *The Lockhorns* de Bill Hoest y Bunny Hoest abunda en la compleja relación existente entre el matrimonio

al cien por cien del dibujo, ni que fuera como ayudante, Weber recibió de muy buen grado la propuesta de un editor del King Features Syndicate para proponer una tira de prensa propia. Y así nació el 20 de septiembre de 1965 *Moose* (luego, *Moose Miller*; finalmente, *Moose & Molly*), serie que da nombre precisamente a uno de esos cabeza de familia absolutamente inoperante cuando se trata de trabajar (cuando, impelido por su mujer, encuentra alguna ocupación remunerada jamás pasa más de un día en ella), glotón hasta decir basta y, junto a su esposa Molly (eternamente desesperada ante la inactividad de Moose) y sus tres hijos (Bunky, el mayor, calcadito a su padre, Slip y Cindy), experto en degustar los manjares de sus vecinos, los Crabtree, acostumbrados a la presencia de invitados tan inesperados como molestos. Este “políticamente incorrecto” entorno familiar se complementa con un perro, Bowser, y varios exóticos animalitos de compañía (una cabra, una serpiente y un pato), amén de la madre (que les compra la comida), el tío (que paga el alquiler de la casa) y las hermanas de Molly (que visten a toda la familia). *Moose & Molly* sigue siendo distribuida por el King Features Syndicate, firmada todavía por Bob Weber Sr. (su hijo, Bob Weber Jr. es también autor de tiras como *Slylock Fox and Comics for Kids*, que incluye pasatiempos y chistes dirigidos a los niños).

Pero si de tiras matrimoniales se trata, nada mejor que citar a la que ofrece de todo menos una apología del matrimonio: *The Lockhorns of Levittown*. Nacida como viñeta diaria el 9 de septiembre de 1968 y distribuida por el King Features Syndicate, la serie fue iniciada por William Carrell pero en 1971 pasó a manos del matrimonio formado por Bill Hoest (1926-1988) y Bunny Hoest, momento en el que pasó a denominarse *The Lockhorns* (un año después fue añadida una versión dominical en la prensa). Leroy Lockhorn (aficionado básicamente al alcohol y al golf) y Loretta Lockhorn (ama de casa y compradora compulsiva) forman una pareja de mediana edad que se pasa la vida (o las viñetas) lanzándose sardónicas y venenosas invectivas aprovechando las muchas oportunidades que les ofrece su diaria convivencia. Habituales visitantes de un consejero matrimonial al que, por supuesto, jamás escuchan, se han planteado en alguna ocasión el divorcio pero, conscientes de los gastos que ello ocasionaría (en una viñeta Loretta le asegura a su marido que el abrigo de pieles que se ha comprado es más barato que una pensión), prefieren seguir lanzándose sangrantes mensajes a la cabeza. Bill Hoest fue galardonado con el Panel Cartoon Award de la National Cartoonist Society en

© King Features Syndicate

1975 y 1980 por *The Lockhorns*, serie que tras su muerte siguió siendo escrita por su esposa, Bunny Hoest, y dibujada por John Reiner¹¹ (1956), y que continúa disfrutando de buena salud (lo que implica, obviamente, que Leroy y Loretta rechazan definitivamente el divorcio).

Tiger comparte el protagonismo de esta divertida serie de Bud Blake con su trupe de amigos y Stripe, uno más en la pandilla (diaria del 24 de julio de 1969)

Niños y roedores filósofos

De niños anda lleno la historia de las *comic strips*, de todo tipo, pelaje y condición; desde gamberretes revoltosos a filósofos, pasando por los fantasiosos y los incorregiblemente astutos. En este tomo hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, de los niños de *Carlitos* y *Snoopy* o *Miss Peach*, críos con una envidiable capacidad para el diálogo, la reflexión o el amotinamiento intelectual; del inquieto protagonista de *Daniel el travieso* o de la gran imaginación del pequeño de *Terr'ble Thompson*, incluso de los más inocentes miembros de la familia protagonista de *The Family Circus*. ¿Qué toca ahora? Oh, una de niños niños, de una particular hermandad infantil que se mueve como pez en el agua por los suburbios donde reside y que despierta antes la sonrisa cómplice y entrañable que la disquisición intelectual o la mirada sardónica. Bud Blake (1918-2005), experto en la ilustración publicitaria, empezó a publicar el 3 de mayo de 1965 la tira *Tiger*, distribuida en sus versiones diaria y dominical por el King Features Syndicate. En *Tiger*, como en *Carlitos* y *Snoopy*, el protagonismo pertenece a la pandilla, compuesta por: Tiger, listo, encantador y reticente ante el orden y la autoridad; Punkinhead, el hermano pequeño de Tiger, curioso y, también, antiautoritario; Hugo, el mejor amigo de Tiger, comilón y de inteligencia limitada; Julian, la antítesis de Hugo, pequeño por fuera pero gran pozo de sabiduría por dentro; Suzy, coqueta e inocente; Bonnie, punzante y enamorada de Tiger, y Stripe, el perro más tranquilo y perezoso del barrio. Todos ellos habitan una tira marcada por un humor blanco y amable, irónico en algún caso pero siempre reflejo de la mentalidad infantil,

11. Bunny Hoest, conocida como la "Cartoon Lady" de las tiras de prensa, escribe también las series *Laugh Parade* y *Howard Huges*, ambas dibujadas por John Reiner

C R O N O L O G Í A											
1968						1969					
-El 8 de febrero se estrena <i>El planeta de los simios</i> , la famosa película de ciencia-ficción dirigida por Franklin J. Schaffner y protagonizada, entre otros, por Charlton Heston. -El 5 de junio Sirhan Sirhan dispara a Robert F. Kennedy, candidato a la presidencia de EE UU, en el Ambassador Hotel de Los Ángeles; el senador demócrata morirá al día siguiente. -El 24 de diciembre el Apolo 8 orbita alrededor de la Luna; es la primera vez que el ser humano puede contemplar la cara oculta de nuestro satélite.						-El 30 de enero se produce la última intervención pública de The Beatles, un concierto celebrado en el tejado del edificio de la Apple Records. La improvisada <i>performance</i> es interrumpida por la policía. -El 25 de marzo John Lennon y Yoko Ono contraen matrimonio en Gibraltar. -El 20 de julio el hombre, más concretamente Neil Armstrong, pone por primera vez en la historia el pie en la Luna. -El 9 de agosto Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, y tres amigos suyos son asesinados por miembros del culto liderado por Charles Manson. -El 7 de septiembre la BBC empieza a emitir el programa de humor Monty Python's Flying Circus.					

SIN DISTINCIÓN DE CREDOS NI RAZAS

Si difícil es encontrar algún personaje protagonista de raza negra en los cómics de prensa hasta 1964, más lo es que alguno de sus autores pueda pertenecer a esa raza. La segregación racial fue abolida en 1964 en EE UU por el Acta de Derechos Civiles (sólo oficialmente), pero era evidente que el camino social y cotidiano hacia la igualdad en aquel país no había hecho más que comenzar. Casualmente (o no), ese mismo año aparecía en publicaciones como *Ebony* y *Black World* (revistas dirigidas a los afroamericanos) una

serie de cómics titulada *Wee Pals* ("Pequeños camaradas"), firmada por Morrie Turner (1923). El 15 de febrero de 1965, el Lew Little Syndicate asumía la que sería primera serie de prensa distribuida por todo el país no ya protagonizada por personajes de raza negra, sino realizada por un afroamericano. Las primeras tiras de *Wee Pals* contaban en su todavía escueto elenco con Randy (afroamericano), Paul (chicano) y Ralph (blanco), tres niños que con su actitud evidenciaban el mensaje que Morris quería transmitir con su trabajo: la tole-

rancia y la no discriminación por cuestiones de raza, credo, género o capacidades físicas y mentales. Poco a poco, otros niños y adolescentes (protagonistas exclusivos de una serie en la que no aparecen adultos) fueron uniéndose al grupo inicial: Nipper (el "otro yo" de Turner), Oliver (el intelectual), Connie (la feminista), Sybil (afroamericana) Rocky, (un nativo americano) George, (asiático) y Jerry (judío), y si señaló sus razas, credos o características fundamentales, es para explicar que su presencia refleja tanto el reparto del protagonismo, como su condición de portavoces de la diversidad y de unos valores solidarios.

Wee Pals, nada es fácil, sólo fue adquirida en 1965 por cinco periódicos de tiradas apreciables. Turner y el syndicate apostaron por la serie, manteniéndola a pesar de los escasos ingresos que representaba; tres meses después del asesinato de Martin Luther King, en 1968, *Wee Pals* aparecía en cerca de 100 periódicos de todo el país. Hoy, tras pasar al Register and Tribune Syndicate y afincarse definitivamente en el Creators Syndicate, Morrie Turner continúa publicando *Wee Pals* en los formatos de tira diaria y página dominical.

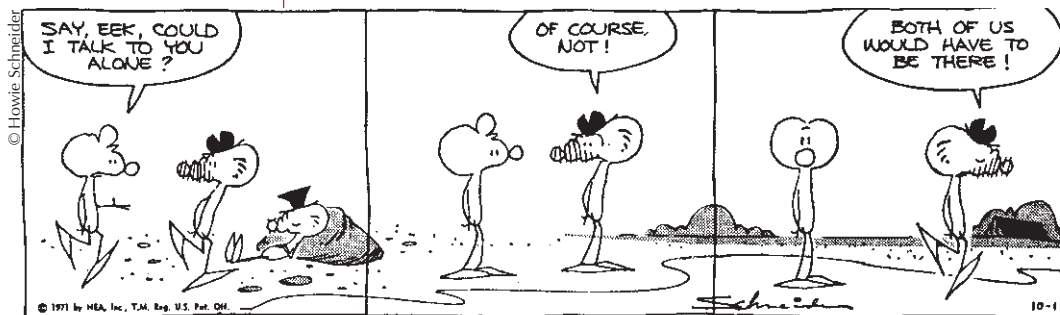

En las dominicales de *Wee Pals* Turner acostumbra a incluir referencias a personajes históricos de raza negra, cuya biografía es comentada entre sus protagonistas

dibujada por un Blake de estilo conciso, brillante composición y especial habilidad para dotar de flexibilidad a sus criaturas. Blake, que obtuvo tres premios de la NCS como Mejor Tira de Humor por *Tiger*, se retiró en 2004, a los 86 años, y la tira, a pesar de su considerable éxito (400 periódicos) no pasó a otras manos, aunque tampoco quedó en el olvido, ya que sigue siendo redistribuida por el King Features Syndicate.

De muy distinto calibre es la inicialmente innovadora serie de Howie Schneider (1930), *Eek and Meek*, protagonizada por dos ratones parlantes, reflexivos y filósofos, en una aproximación al conocido como *funny animals*, o subgénero protagonizado por animales antropomórfos (vamos, que

Tira diaria de *Eek and Meek* fechada el 11 de octubre de 1971

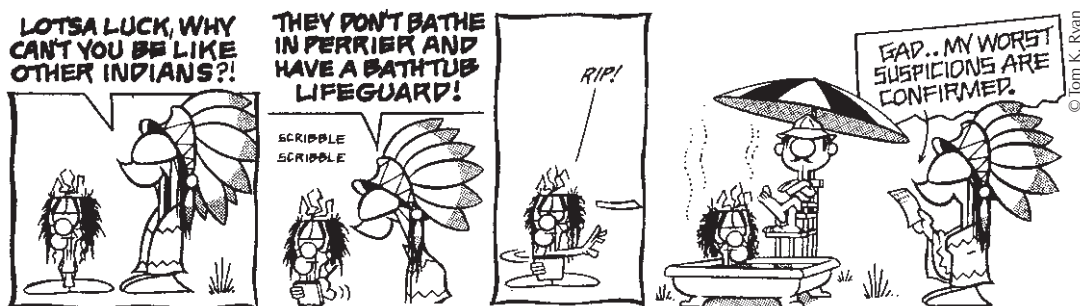

hablan y actúan como los seres humanos, en la línea de los protagonistas del *Pogo* de Walt Kelly). Al contrario, sin embargo, que la mayoría de *funny animals*, los protagonistas de la tira de Schneider (ilustrador de libros infantiles, chistes editoriales y creador de la serie de prensa *Percy's World* en 1961) dialogan en un lenguaje complejo dirigido a los adultos, y lo hacen ya desde la primera tira, fechada el 6 de septiembre de 1965. Posiblemente con el dibujo más minimalista de todos los comentados hasta ahora, *Eek and Meek*, tira diaria y dominical distribuida por el Newspaper Enterprise Association, expone cuestiones morales sobre la complejidad de las relaciones humanas en diálogos directos que rozan, en ocasiones, la crueldad, y lo hace casi exclusivamente con sus dos protagonistas: el agresivo Eek, tocado con su sombrero hongo y siempre con barba de varios días, y el apacible Meek, eternamente enamorado de la inalcanzable Monique. Hacia 1980 los protagonistas inician un cambio en su metabolismo culminado en la tira del 8 de febrero de 1982, en la que Eek, Meek y todo su entorno de compañeros de tira aparecen convertidos en seres humanos, sin variar un ápice la filosofía del contenido de la serie. Distribuida en 400 periódicos, *Eek and Meek* llegará a su final el año 2000, cuando Schneider considera que ya no tiene más que contar y que sus criaturas han cumplido con creces su trayectoria vital.

El otro Western

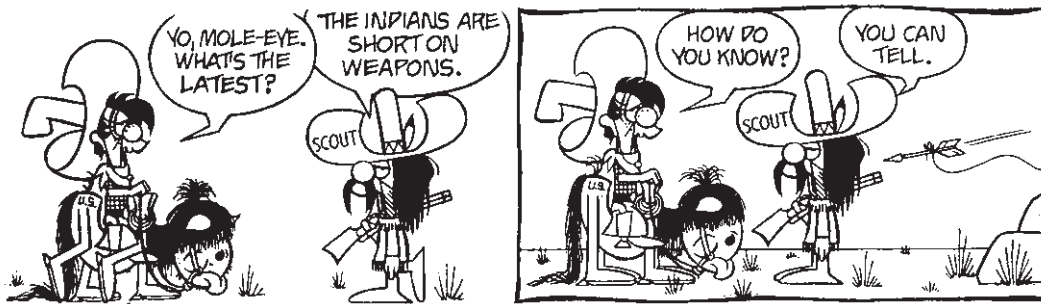
¿Puede un género tan noble como el *western* ser objeto de mofa, befa y escarnio al mismo tiempo? ¿Puede una serie de prensa humorística de temática *western* esquivar la coyuntura y sobrevivir en los periódicos cuando el género está de capa caída? Puede, en ambos casos, y tenemos las pruebas. Tom K. Ryan (1926) llegó a interesarse tanto por los orígenes históricos del Oeste norteamericano leyendo a Zane Grey mientras oficiaba de artista comercial, que en 1965 propuso una tira *western* al King Features Syndicate. *Tumbleweeds* empezó a publicarse como tira diaria en 1965 y, miren por donde, su éxito fue inmediato; el propio Ryan asegura que todo se debe a haber tenido acceso exclusivo a unos archivos escondidos en algún recóndito lugar del Old West. Todo es posible, aunque las tiras de *Tumbleweeds* andan llenas tanto de personajes clásicos (vaqueros, jueces, bandidos, indios) vilmente caricaturizados como de situaciones anacrónicas y, sobre todo, de un humor absolutamente desmadrado. Y no puede ser menos con los personajes que pululan por el villorrio de Grimy Gulch: Tumbleweeds, un pequeño vaquero parco en palabras; Epic, el caballo del protagonista, impenitente mascador de tabaco de muy mal carácter; el presuntuoso coronel G. Armageddon Fluster, al mando del 6 7/8 de Caballería de Fort Ridiculous; Snake-Eye McFoul, un bandido apestado incluso entre los fuera de la ley; Snookie McFoul, el más joven de la delictiva saga de los McFoul, ladrón por vocación y bebedor por afición; Echo, una dulce y primorosa huérfana de 6 años, y el juez Horatio Curmud-

El atípico Oeste del *Tumbleweeds* de Tom K. Ryan incluye, también, atípicos indios

© Tom K. Ryan

© Tom K. Ryan

Cuando los indios de Tumbleweeds van cortos de flechas se las ingenian para reciclarlas

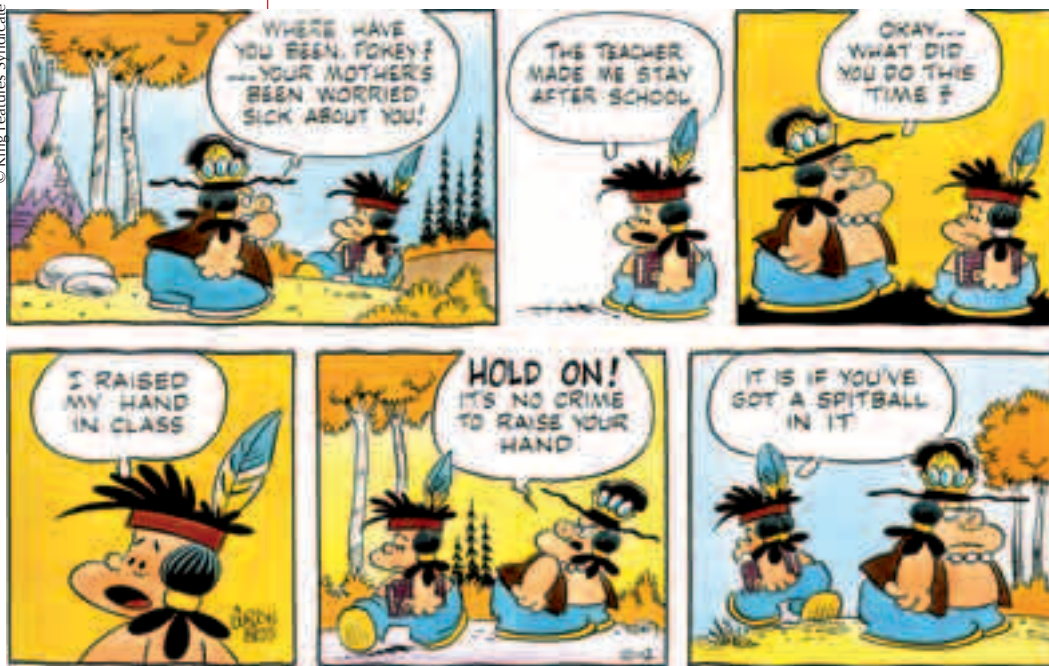
geon Frump, autoproclamado alcalde de Grimy Grunch y estudioso de un cursillo de juez por correspondencia. Y, atención a los indios de la tribu de los Poohawks que habitan en los alrededores del pueblo: Lotsa Luck, un rico *snob* que dice haber heredado su fortuna del emperador azteca Moctezuma y de la dinastía de los fabricantes de galletas chinas de la fortuna (llegados de Asia para formar la raza nativa india); Screaming Flea (Pulga Gritona), muy bajito y con una nariz más bien grande, cuya vanidad le hace hipersensible a los comentarios sobre su físico; Bucolic Buffalo (Búfalo Bucólico), el más gran guerrero de los Poohawk, tan parco en palabras como en neuronas; el Jefe de los Poohawk, ansioso por despertar el respeto que nadie le profesa; Little Pigeon (Pequeño Pichón), la atractiva hija del Jefe, y Limpid Lizard (Lagarto Transparente), un indio optimista y torpe pero siempre dispuesto a colaborar en los asuntos de la tribu.

“La maestría de Ryan con el verso, la prosa y la burla sardónica ha convertido a Tumbleweeds en un ejemplo de alta literatura y un modelo a seguir”
 Bill Janocha, *100 Years of American Newspaper Comics*, 1996

Dominical del 12 de octubre de 1960 del Redeye de Gordon Bess

Con tales condimentos, y el inteligente uso que Ryan hace de ellos, los cabezones y feos pero gráficamente divertidos personajes de *Tumbleweeds* llevan más de cuarenta años habitando las páginas de cómics de los periódicos norteamericanos contando, además, con el beneplácito de los indios ameri-

© King Features Syndicate

canos, fans declarados de la serie que valoran tanto la habilidad de Ryan a la hora de integrar los valores culturales de su raza como la sensibilidad del autor para captar su sentido del humor. Por cierto que entre 1959 y 1968 Tom K. Ryan contó entre sus ayudantes con un tal Jim Davis (véase, más adelante, *Garfield*).

Redeye, precisamente, es otra tira de prensa *western* protagonizada en este caso exclusivamente por una tribu de indios, los Chickiepan. Nacida el 11 de septiembre de 1967 y realizada por Gordon Bess (1929-1989) para el King Features Syndicate, *Redeye* parodia los avatares de la cotidianidad de unos indios tan particulares y estrafalarios como los personajes de *Tumbleweeds* y está protagonizada básicamente por el excéntrico e inútil jefe de los Chickiepan que da título a la serie, además de por Mawsquaw, su dominante mujer; Tawnee, su hermosa hija; Tanglefoot, un guerrero cobarde enamorado de Tawnee; Loco, el presumido potro salvaje del jefe, y Pokey, hijo de Redeye y el guasón de la tribu. Curiosamente, las locas aventuras de los Chickiepan, además de ser publicadas en unos 100 periódicos norteamericanos, disfrutaron de un cierto reconocimiento de público y crítica en Francia y Bélgica: publicada entre 1969 y 1990 en el semanario *Tintin* (¡con el título de *La tribu terrible*, así, en español!), la serie obtuvo en 1976 el premio a la mejor serie extranjera del Salon International de la Bande Dessinée d'Angoulême (Francia). Retirado de la profesión a causa de una enfermedad, Gordon Bess cedió la titularidad de *Redeye* en 1988 al guionista Bill Yates y al dibujante Mel Casson, responsable único de la serie desde 1999 hasta el momento actual.

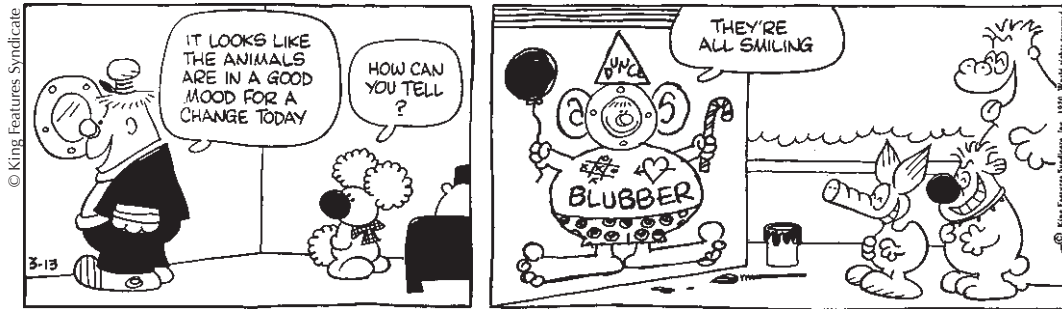
Islas y arcas

Como pueden comprobar, no hay tema que se le resista a la nueva honrada de autores norteamericanos de tiras de humor con ánimo crítico, ni siquiera aquellos que se diría más aptos para las series de aventuras. Bueno, si exceptuamos las historias de ambientación marítima, por decirlo de alguna manera, tema que parece poco proclive al delirio gráfico caricaturesco y al chascarrillo metafísico... Sólo "parece" porque, sí, el mar, directa o indirectamente, está presente tanto en *The Dropouts* como en *Boner's Ark*.

Entre 1968 y 1981 Howard Post (1926) escribió y dibujó *The Dropouts* para el United Feature Syndicate con la premisa, peligrosa sin contar con experiencia en lides de viñetas, de estar exclusivamente protagonizada por dos personajes abandonados en una isla desierta. Pero Post era un hombre de recursos y de solvencia, como lo demuestra su extensa carrera en el terreno del comic-book iniciada en la década de los cuarenta, colaborando con editoriales como Harvey (donde dibujó *Casper the Friendly Ghost*) o DC. En *The Dropouts* Post exhibió en la persona de estos dos jóvenes náufragos algunas de las rocambolescas diatribas existenciales del mundo moderno, posteriormente extendidas a otros personajes que se unen a la fiesta

Tira diaria de *Dropouts*, serie de Howard Post, publicada el 22 de julio de 1970

No parece que los animales del arca de Boner se tomen a su patrón demasiado en serio (diaria de Boner's Ark firmada por Addison, seudónimo de Mort Walker, fechada el 13 de marzo de 1970)

(entendamos que era excesivo que dos únicas criaturas llevaran el peso de una tira diaria durante tantos años).

Pero si una isla forma parte del "ambiente marítimo" del que hablábamos, un barco o, mejor dicho, un arca, es ideal para sentir en el rostro la fresca brisa marina. Lo cierto es que no era esa, exactamente, la idea de Mort Walker cuando creó *Boner's Ark*; Walker, que ya sonará a los lectores como creador de las tiras *Beetle Bailey*, *Hi and Lois* o *Sam's Strip*, firmó su nueva serie con el seudónimo de Addison (en realidad, su verdadero nombre), siguiendo una práctica habitual entre los creadores prolíficos, por aquello de no agobiar al personal y, en algunos casos, por mantener un cierto anonimato si se trabajaba para distintos *syndicates* (que no es el caso, porque ésta también fue distribuida por el King Features Syndicate). Cuando el 11 de marzo de 1968 zarpaba el arca del capitán Boner, lo hacía con la intención de salvaguardar diversas especies de animales llevándose consigo a una pareja de las mismas (como Noé, ya saben); la ineptitud del personaje provocó que sólo un ejemplar de cada especie embarcara con rumbo desconocido. Walker, o Addison, tuvo que reprimir la interminable lista inicial de especies para concentrarse en animales antropomorfos más escogidos, entre los que destacan Priscilla, una cerda, Cubcake, un koala tímido, Dum-Dum, el clásico gorila fuertote y atontado, y una hiena, un oso y un ratón, que forman el triunvirato de conspiradores oficiales del arca. En esencia, *Boner's Ark* es una fábula satírica que versa sobre la siempre compleja coexistencia en un entorno cerrado, el encontronazo de las personalidades de las distintas especies y las continuas confabulaciones para ridiculizar al ya de por sí atolondrado patrón. De hecho, Walker fue dejando poco a poco la serie en manos de sus ayudantes, hasta que uno de ellos, Frank B. Johnson (1931) empezó a firmarla en 1982. A sus 69 años, Johnson decidió reencontrarse con el tiempo libre y se retiró; la tira del 27 de mayo de 2000 fue la última de *Boner's Ark*.

El capitán dando órdenes a los conspiradores oficiales de su arca en la tira del 19 de mayo de 1980

Lo sesenta llegan a su fin, pero los tiempos seguían cambiando; la de los setenta será, para las tiras de prensa norteamericanas, un década fértil en creadores preocupados por los cambios sociales y políticos de su país. 📣

