

EXPOSICIÓN RED ITINER

Pensar el cómic

Un viaje por el arte de la narración gráfica

© La Piscina Cómics, 2025.

Cultura
Comunidad de Madrid
#expo_reditiner

Entrada gratuita

Pensar el cómic

Un viaje por el arte de la narración gráfica

Accede a toda la información sobre la programación de la Red Itiner en nuestra página web

¿Qué vemos?

Esta exposición es una invitación a entender cómo funciona el lenguaje del cómic y a descubrir cuáles son los mecanismos artísticos invisibles que los artistas emplean para contar historias gráficas. La muestra explora los procesos subconscientes que intervienen en la lectura de una historieta a través de un recorrido visual organizado en seis secciones: desde la viñeta individual hasta la secuencia y la página completa, pasando por el estudio de la composición, la creación de la historia final y el diseño de portadas icónicas.

La muestra incluye más de sesenta piezas, originales y reproducciones, de destacados autores como Moebius, Hugo Pratt, Milton Caniff, Will Eisner, Carlos Giménez, Purita Campos y muchos otros.

¿Qué nos cuenta el comisario?

Andrés Sanz, artista visual, creador y responsable del canal digital en Youtube especializado en cómics @lapiscinacomics, es el comisario de esta exposición y nos comenta: «Aunque el cómic es una forma de narración visual rica y compleja, a menudo se subestima, considerándolo superficial o infantil. Desde la década de los sesenta hasta la actualidad, ha evolucionado con la creación de obras innovadoras dirigidas a adultos y el desarrollo de la “novela gráfica”, lo que ha permitido elevar su reconocimiento artístico y social. Esta exposición busca resaltar la riqueza visual y narrativa de este arte, invitando al público a descubrir las conexiones, ritmos y armonías ocultos entre las viñetas para que transforme su manera de ver y leer cómics».

Algunos datos para acercarnos a la exposición

- Según nos indica la RAE, la palabra *cómic* ha sido tomada del término inglés *comic*: secuencia de viñetas con desarrollo narrativo y, más frecuentemente, libro o revista que contiene esas viñetas.
- Por su parte, la palabra *viñeta* proviene del francés *vignette*, que hacía referencia a los pequeños adornos en los libros, enmarcados por una línea, que se colocaban al inicio o final de los capítulos. Así, cualquier imagen pequeña delimitada por un borde fue llamada viñeta.
- Las primeras historietas eran predominantemente cómicas, de humor y satíricas, por eso adquirieron el nombre popular de tiras cómicas o, simplemente, cómics. Uno de los primeros y más famosos fue *The Yellow Kid*, que se publicó en 1895 y ayudó a popularizar el uso de viñetas y diálogos.
- El primero en contar una historia a través de una secuencia de imágenes con un mismo personaje en múltiples cuadros fue Rodolphe Töpffer, un pintor y caricaturista suizo. En la exposición vemos *Los amores de monsieur Vieux Bois*, publicado en 1837 y considerado el primer cómic moderno. Töpffer descompone un evento en diferentes viñetas para mostrar cómo se desplaza el personaje, proporcionando una sensación de progresión temporal. Esta fragmentación del tiempo en imágenes permite que el lector «vea» el movimiento y lo reconstruya mentalmente.
- En el siglo XVIII, la llegada de la caricatura amplió las posibilidades expresivas de las imágenes, permitiendo retratar las emociones humanas de manera más vívida. También se incorporaron el gag y el *slapstick* —del inglés *slap* (golpe o bofetada) y *stick* (palo)—, aportando humor y comedia física a las historietas.
- Con el tiempo, a la tira diaria (*daily strip*) se sumó una página dominical (*sunday strip*) como «extra» de fin de semana con más dibujos; y, en la década de los treinta, surgirán las primeras revistas de cómics, con superhéroes icónicos como Superman y Batman, entre otros.
- Con la publicación de la página dominical, los autores contaron con más espacio y observaron el efecto visual que producía la lectura de todas las tiras juntas. La página debía guiar el ojo del lector y, para ello, comienzan a explorar nuevos diseños en las viñetas, rompiendo el tradicional cuadrado.
- En una de las peanas encontrarás un ejemplar del cómic *Terry y los piratas*, de Milton Caniff, publicado por primera vez en 1934. Este trabajo de Caniff tiene una gran influencia en la evolución del cómic, ya que en él adopta muchos recursos del nuevo lenguaje del cine, como los encuadres y el montaje de plano contraplano. Su principal aporte fue la sustitución definitiva de las historias episódicas por la serie con continuidad, donde el suspense al final de cada tira o página se convirtió en un recurso clave para mantener el interés del lector: el famoso «Continuará...».
- En una de las vitrinas podrás ver originales de Purificación Campos, una de las artistas referentes del cómic español, quien dibujó para editoriales inglesas de cómics los guiones de Phillip Douglas para la serie *Patty's World*, publicada en España con el título *Esther y su mundo*. Recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el año 2009.