

CUADRADO, Jesús: *Atlas español de la cultura popular. De la Historieta y su uso, 1873 - 2000*. Ediciones Sinsentido y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 2000.

El veterano teórico, crítico y estudioso de las manifestaciones de la cultura popular española, Jesús Cuadrado, se ha embarcado en una titánica empresa de investigación y recopilación de los medios de expresión y de comunicación de masas marginales de nuestro país. Tras varios años de trabajo, ha delimitado y comenzado a escribir las sucesivas entregas de lo que será el *Atlas español de la Cultura Popular*. La primera entrega, ya editada y que aquí nos ocupa, con el nombre *De la Historieta y su uso, 1873-2000* (dividida en dos tomos), la segunda con el título *De las Literaturas de Quiosco y las Mitologías* (compuesta por cuatro tomos), y el tercer volumen que denominará *De la Cinematografía y la Imagen Moviente* (tres tomos), ambas de próxima aparición.

La historia de este diccionario del cómic español comienza el 2 de enero de 1993. Tras sistematizar su formulación, se editó en un primer *Diccionario de uso de la Historieta Española, 1873-1996* (Compañía Literaria) en noviembre de 1997. Este libro supuso todo un éxito de ventas al agotarse su edición en veintisiete días. La obra fue distinguida por la Asociación Madrileña de Críticos de Arte como "el libro más destacado del año sobre cualquier faceta del arte contemporáneo" con el premio José Camón Aznar (3-VI-1998); premiada por el evento romano internacional ExpoCartoon, antigua convención de Lucca, que insistió en sus menciones al campo teórico del cómic al concederle su placa de plata y estimarla mejor título del año; y por parte de la prensa española, fue integrada en las listas selectivas de los cien libros del año 1998 por parte de los críticos de los diarios *Abc* y *El Mundo del Siglo XXI*.

Tres años después, en marzo de 2001, Jesús Cuadrado presentó oficialmente en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid este primer volumen de su *Atlas Español de la cultura popular*, denominado *De la Historieta y su uso, 1873-2000*, donde define y ordena alfabéticamente todas las entradas que ha escrito y recopilado durante estos más de ocho años de trabajo. Esta nueva edición, ampliativa y enmendante del *Diccionario de uso de la Historieta Española*, recupera y aumenta el bloque central de aquella primera edición con 2.000 nuevas entradas, sumando el corpus en su conjunto 7.000 entradas nominales, con más de 2.700 réplicas. Muchas entradas vienen acompañadas de un apoyo icónico: 1.873 imágenes originales con personajes, viñetas, páginas completas y portadas, reproducidas en blanco y negro, que ilustran y orientan al lector. El genial dibujante valenciano Micharmut (Juan Bosch) ha sido el encargado de realizar los dibujos que ilustran magistralmente las cubiertas, contracubiertas, capítulos y colofones de esta obra. Todo ello aparece convenientemente distribuido en un volumen de 1.400 páginas, segmentado en dos tomos de unas 700 páginas cada uno (de la A a la I en el primer tomo y de la J a la Z en el segundo), y encuadernados en tapa rústica solapada.

Esta revisitada edición cuenta con un prólogo del poeta, filólogo, y actual Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, gran amante y nostálgico conocedor de los héroes de papel creados por la historieta. La producción corre a cargo del arquitecto Jesús Moreno y su equipo Espacio y Comunicación, para el autosello Ediciones Sinsentido en coedición con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, correspondiendo al esfuerzo investigador realizado con el esfuerzo editorial que merece.

Jesús Cuadrado no ha realizado este diccionario en solitario. Para la determinación de la datografía, se ha apoyado en los conocimientos y el saber de Lorenzo F. Díaz, Enrique Martínez Peñaranda, Federico Moreno Santabábara, Francisco Naranjo y en los integrantes del Equipo Grafito. Los recursos humanos y documentales necesarios eran de tal envergadura que, sólo el tesón, profesionalidad y amor por el trabajo realizado, ha logrado agrupar este eficiente equipo de consultores

y documentalistas y canalizar toda la información recogida en el presente diccionario del cómic español.

Sin lugar a dudas Jesús Cuadrado ha comenzado a escribir una obra faraónica cuya realización necesitaría de los medios y recursos de una institución pública. Lamentablemente esto no ha sido así, ya que, este tipo de medios de comunicación y publicaciones "minoritarias" han sido marginados o ignorados, y han sufrido, en general, el olvido más absoluto por parte de los organismos públicos. Tampoco se deben olvidar los problemas generados por los soportes populares y efímeros empleados en la publicación de la mayoría de las obras de la historieta española. El penoso papel utilizado, la pobre impresión, las cortas tiradas y la mala distribución de los tebeos clásicos españoles parecían incitar a sus poseedores a despreocuparse de su conservación y acabar con su existencia en la basura. Esta situación repercute en la dificultad y en ocasiones imposibilidad de localización de aquellas antiguas ediciones originales. Muchos de los tebeos recogidos y analizados por el autor no se encuentran sino en selectas colecciones privadas, ya que, en las bibliotecas públicas no se hizo aprecio de ellos y no fueron conservados para futuras generaciones.

Cada página ha sido escrita con sumo cuidado. Prima el estilo y es capaz de transmitir el máximo de información en el mínimo espacio. La obra recopila un extraordinario conjunto de datos de gran importancia para comprender la historia y evolución de la historieta española en sus más de cien años de existencia y creatividad: desde aquellas torpes e iniciales narraciones gráficas del siglo XIX, hasta los actuales y expresivos fanzines *neoundergrounds*. Recoge toda la información posible, actualizada hasta el mes de agosto de 2000, sobre dibujantes, guionistas, humoristas gráficos, series, personajes, publicaciones, monografías, catálogos, textos teóricos y editoriales que han construido este fantástico e imaginativo mundo de viñetas.

Según aclara el propio autor, este atlas de la cultura popular sólo pretende ser una obra de uso y de consulta inmediata. Dando por hecho que la Historia es rebatible y que está sujeta a continuas revisiones, desde su misma concepción, este *Atlas* no aspira a ser una obra de información exhaustiva ni cerrada. Tan sólo quiere ser una guía abreviada que ayude a recorrer un sinuoso sendero trazado en la historia reciente y casi olvidada de nuestro país. Una obra de consulta fundamental que describa la topografía de este enorme y vasto territorio apenas explorado, complejo, cambiante y vivo, aún sabiendo que la obra resultante será igual de compleja, cambiante y viva.

Este diccionario no tiene parangón con ningún otro dedicado a la historieta española ni de ningún otro país del mundo. Indudablemente, se trata de una obra fundamental e indispensable para todo estudioso y aficionado al cómic, a la cultura popular o a la historia del arte que quiera estar informado y documentado sobre estos medios de expresión tantas veces olvidados, y considerados triviales por muchas cabezas "bien pensantes", pero que siempre acuden a la memoria con la nostalgia de aquellos recuerdos de infancia que ya forman parte de nuestra iconografía colectiva.

Para algunos críticos y estudiosos de la historia del arte, el cómic sigue siendo considerado un arte menor, indigno de su integración en la institución museo, reservada exclusivamente para el Arte con mayúsculas. Siguen defendiendo un arte ajeno a la realidad inmediata y a las intenciones de carácter documental, narrativo o social que ofrece este centenario medio de comunicación de masas de fácil accesibilidad. Evidentemente, tras consultar la información que ofrece *De la Historieta y su uso, 1873-2000*, no tiene sentido entrar en estas absurdas discusiones sobre si el cómic es realmente el noveno arte, ya que, las razones expuestas son más que suficientes para contemplarlo dentro del conjunto de las artes plásticas y visuales que han hecho y continúan haciendo historia en nuestro país.

PABLO DOPICO