

SANTIAGO GARCÍA

JAVIER OLIVARES

DIBUJAR LAS MENINAS

Las Meninas es la pintura que encumbró a Velázquez, el emblema del Museo del Prado y un icono del arte español y, sin embargo, sigue encerrando un misterio que suscita numerosas lecturas y matices.

A primera vista parece una sencilla estampa de un momento cotidiano de la vida en palacio en tiempos de Felipe IV. El cuadro presenta al pintor en una sala del Alcázar de Madrid capturando a la infanta Margarita mientras es atendida por dos doncellas -conocidas como *Meninas*- María Agustina Sarmiento, que le ofrece una jarrita con agua, e Isabel de Velasco.

Después de toda una vida en la corte al servicio de Felipe IV, Velázquez por fin fue nombrado caballero en 1658 (dos años después de pintar esta gran obra) alcanzando una dignidad insólita para un pintor en aquel momento. Inspirados en este acto de ennoblecimiento cortesano, Santiago García y Javier Olivares construyen su novela gráfica *Las Meninas* cuyo proceso de creación se desvela en esta exposición.

Esta no es solo la historia de una obra de arte, sino la historia de cómo una obra de arte se convierte en un símbolo de *status* social, y un nuevo intento de contestar a la pregunta que se han hecho generaciones de artistas, historiadores, críticos y, ahora, guionistas de cómic: ¿cuál es el secreto oculto tras *Las Meninas*?

El proyecto de la novela gráfica de *Las Meninas* surge en 2008, cuando Javier Olivares y Santiago García se proponen publicar un cómic extenso sobre el cuadro que exceda la crónica histórica del momento de su creación y la epopeya biográfica de Velázquez para plantearse también la repercusión en la historia del arte posterior.

El proceso de trabajo de este cómic ha sido intermitente y ha durado seis años. La primera fase fue la documentación, como en el inicio de estudio de cualquier obra histórica. A continuación el guionista hizo un trabajo de identificación con el mundo gráfico del dibujante, de manera que no se pueda distinguir lo literario de lo visual en la página acabada. A la hora de escribir un guión de cómic es importante partir del imaginario del ilustrador, su estilo y personalidad

característicos. Cada dibujante ve el mundo de una manera, y que el guionista le plantee un relato que no se ajuste a su visión del mundo es cometer un error que se refleja en el resultado final. Durante todo el proceso de preparación el ilustrador comparte sus bocetos y diseños de personajes para ayudar al guionista a ver la historia con sus ojos. En ese sentido, se puede decir que el guión se escribe con los dibujos, de la misma manera que se dibuja con las palabras.

La técnica de Olivares compagina ilustración a mano y digital. Dibuja cada viñeta a lápiz en un papel para luego maquetar en el ordenador una página completa, superponiendo las viñetas escogidas sobre la plantilla de la página. A continuación entinta la página impresa usando un pincel y rotulador. Por último, escanea la página y aplica el color digitalmente. Su trabajo se estructura sobre el color negro que le permite dar forma con su línea y conducir el dramatismo con sus masas oscuras. Además es el color preferente en el ambiente cortesano barroco.

La exposición se divide en tres secciones narrativas que explican el proceso de creación de la novela gráfica. En «La llave» se muestra parte del material documental, páginas del guión original, el *storyboard* completo y muchos de los bocetos iniciales. La segunda parte, «El espejo» enseña el proceso desde el trabajo a lápiz, pasando por el entintado, hasta las páginas impresas en color. Por último, «La cruz» contiene las páginas definitivas en color, las planchas originales de fotomecánica y el diseño de la portada. Además, se complementa con algunas ilustraciones originales realizadas expresamente para esta exposición a partir del numeroso material adicional no usado en el libro. Como epílogo, hay un estudio de los personajes históricos a los que influye la contemplación de *Las Meninas*, desde Velázquez hasta Buero Vallejo o el Equipo Crónica.

JAVIER OLIVARES (Madrid, 1964)

Historietista, ilustrador y autor español. Comenzó su carrera en 1986 como dibujante de tebeos en revistas como *Madrid*, *La Maleta* o *El Manglar*. A mediados de la década de los 90 participó en la fundación del sello Malasombra Ediciones bajo el que se publicó la colec-

ción de mini-tebeos *Mamá, mira lo que he hecho*. En su faceta como dibujante de historietas infantiles destaca el álbum *Astro, valiente explorador*, los libros *El silencio se mueve* y *Prisioneros* de Zenda y el cuento *Los niños tontos*, todos de la editorial SM. En el campo de la ilustración para adultos ha realizado adaptaciones de *El perro de los Baskerville* de Arthur Conan Doyle, *Lady Susan* de Jane Austen y ha participado en el libro colectivo *Infieles y adulterados* de Juan José Millas, todos editados por Nórdica. Además ha colaborado como ilustrador en las publicaciones *El País*, *El Mundo* o la revista *Rolling Stone*. Ha participado en numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas. Destacando las muestras: *Cajas negras y niños tontos* (Panta Rhei, 2002), *Ilustrísimos* (Feria del Libro infantil de Bolonia, 2005) y *Patria Común. Delibes ilustrado* (Patio Herreriano, Museo ABC e Instituto Cervantes 2012-14). Gran aficionado al cine, ha dirigido once cortos de animación.

SANTIAGO GARCÍA (Madrid, 1968)

Escribe comics y escribe sobre comics desde hace más de 20 años (a menudo bajo el seudónimo Trajano Bermúdez). Licenciado en Periodismo e Historia del Arte, trabajó como redactor en la sección de Cómic de *ABCD*, el suplemento cultural del diario *ABC*, entre 2007 y 2010. Participó en la fundación y dirección de las revistas especializadas *U* y *Volumen*. Ha escrito cuatro libros sobre cómic: *Mangavisión* (1995), *La noche del murciélago* (1998), *El mapa de los sueños, guía de lectura de Sandman* (1999) y *La novela gráfica* (2010). En 2011 recibió el premio a la Divulgación en el Salón del Cómic de Barcelona. Ha traducido numerosos comics americanos (*X-Men*, *Batman*, *Conan*, *Calvin* y *Hobbes*) además de las colecciones de EC Comics y novelas gráficas de Eddie Campbell o Scott McCloud, entre otros. Como guionista de comics, destaca por publicar con Javier Peinado la adaptación del clásico de Shakespeare *La tempestad* (2008); con Javier Olivares *El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde* (2009) y *Las Meninas* (2014); y con Pablo Ríos ha publicado *Fútbol. La novela gráfica* (2014).

DIBUJAR LAS MENINAS. Exposición del 26 de septiembre al 16 de noviembre de 2014

Agradecimientos a **ASTIBERRI**

+ INFORMACIÓN

MUSEO ABC Amaniel, 29-31. 28015 Madrid
T. +34 91 758 83 79 www.museoabc.es
Martes a sábado de 11 a 20 horas
Domingo de 10 a 14 horas