

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Licenciatura en Publicidad

Tesis monográfica/Tesina

Convergencia

La relación entre el cine y el cómic

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

ALUMNO: FELIPE CALVIÑO

DIRECTOR DE LA CARRERA: LIC. PROF. NATALIO STECCONI

ASESOR METODOLÓGICO: LIC. PROF. EDUARDO SANCHEZ BAYONA

TUTOR: LIC. PROF. ESTEBAN CANDIA

Buenos Aires, 25 de julio de 2010

fcalvino@dcnazca.com.ar

15-5-581-5705

Indice

Abstract.....	pag. 5
Introducción	pag. 8
Primeras consideraciones	pag. 12
La edad de oro	pag. 21
Avances cinematográficos	pag. 21
El hombre de acero y el caballero oscuro	pag. 22
El storyboard	pag. 25
Psicosis	pag. 26
El arte secuencial	pag. 35
El cine como arte secuencial	pag. 36
El cine vs. El cómic: ¿Convergencia o divergencia?	pag. 37
La edad de plata	pag. 43
El nacimiento de Marvel Comics	pag. 44
La nueva generación de directores	pag. 47
Batman y Superman, al cine	pag. 48
El fenómeno Star Wars	pag. 49
Círculo completo	pag. 51
La edad oscura	pag. 57
El cómic mainstream independiente norteamericano	pag. 57
El nuevo cine de autor norteamericano	pag. 62
The Matrix.....	pag. 64
El caso Watchmen	pag. 69

Conclusiónpag. 76

Bibliografíapag. 78

Filmografíapag. 80

Apéndices.....pag. 82

 Del storyboard al set, y del set a la isla de edición.....pag. 82

 Ensayo: Acerca de la importancia de esta tesina para los
 profesionales de la publicidad.....pag. 85

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Indice de ilustraciones y tablas

Fig. 1, Extracto del Tapiz de Bayeux.....	pag.14
Fig. 2, Storyboard de Jaws (1975).....	pag.16
Fig. 3, Extracto de Amazing Fantasy #15 (1962).....	pag.17
Fig. 4, Rollo de material filmico virgen.....	pag. 20
Fig. 5, Extracto de "Detective Comics #12" (1939).....	pag. 21
Fig. 6, Portada de "Action Comics #1" (1938).....	pag. 22
Fig. 7, Extracto de "The Spirit #30" (1949).....	pag. 24
Fig. 8, Fotograma "Psycho" (1960).....	pag. 26
Fig. 9, Storyboard "Psycho" (1960).....	pag. 29
Fig. 10, Secuencia de fotogramas del film "Psycho".....	pags. 30 a 34
Fig. 11, El cine y el arte secuencial, en "Cómo se hace un comic" de Scott McCloud.....	pags. 39 a 41
Fig. 12, Cuadro comparativo. El cómic vs. El cine.....	pag. 42
Fig. 13, Portada de "The X-Men #1" (1963).....	pag. 44
Fig. 14, Extracto de "Giant Sized X-Men #1" (1975).....	pag. 46
Fig. 15, Storyboard de "The Empire Strikes Back" (1980).....	pag. 47
Fig. 16, Portada de "Star Wars #1" (1977).....	pag. 50
Fig. 17, Diseños conceptuales para el film Tron (1982).....	pag. 51
Fig. 18, Diseño conceptual para el film "Alien" (1979).....	pag. 52
Fig. 19, Adam West interpretando a Batman, año 1967.....	pag. 53
Fig. 20, Michael Keaton como Batman, año 1989.....	pag. 53
Fig. 21, Portada de Batman #171 (1975)	pag. 54

Fig. 22, Portada de Batman: A death in the family (1988)pag. 54

Fig. 23, Extracto de "Sin City: The babe wore red and other stories" (1994).....pag. 59

Fig. 24, Ilustración de Spawn (1992).....pag. 61

Fig. 26, Extracto de "Pulp Fiction" (1994).....pag.62

Fig. 27, Storyboard de "The Matrix" (1998).....pag.65

Fig. 28, comparación entre storyboard y fotograma de "The Matrix" (1998).....pag.66

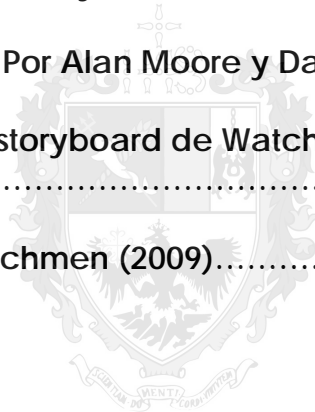
Fig. 29, Extracto de "Sin City", ilustrado por Frank Miller.....pag. 67

Fig. 30, Extracto del film "Sin City" (2005).....pag. 64

Fig. 31, Watchmen (1987). Por Alan Moore y Dave Gibbons.....pag. 71

Fig. 32, Comparación del storyboard de Watchmen (2009) con viñeta del comic.....pag. 73

Fig. 33, Storyboard de Watchmen (2009).....pag. 74

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Abstract

El siguiente trabajo intenta responder la pregunta de si existe o no un nexo entre los medios expresivos del cine y la historieta. A partir de la hipótesis de que el cómic funciona como generador de imágenes para la creación de encuadres cinematográficos, comienza dando una breve introducción a las nociones básicas de continuidad narrativa, viñeta, plano cinematográfico, escena, storyboard y fotograma. Todos estos son conceptos que en su descripción poseen varias nociones en común, aspecto que conforme el trabajo avanza se verá profundizado.

Al comenzar el análisis histórico, el trabajo se centrará en aquellos hitos que sean significativos para la construcción del puente que une a ambos medios. Es así como en la edad de oro se destacará la creación del storyboard como herramienta del proceso productivo, y la aparición de aquellos historietistas y personajes que luego tendrán injerencia en el mundo del cine; ya sea desde la representación visual como desde la verdadera influencia técnica.

Luego se desarrollará un estudio en profundidad del storyboard como herramienta para el desarrollo de continuidad narrativa. Para ello se comparará una secuencia ilustrada del film Psycho con la secuencia continua de fotogramas impresos de esa misma escena. Se comprobará que, tanto para pensar como para visualizar una escena

en un film, es fundamental echar mano a algunos conceptos básicos de la narrativa en el cómic.

A partir de ahí ya será posible comenzar a trazar una serie de convergencias y divergencias entre el film y la historieta. Para ello es introducido el concepto de "arte secuencial", y en torno a el se desarrolla un cuadro comparativo de las herramientas narrativas de cada medio, en las que se verán similitudes y diferencias.

Continuando con el análisis histórico, se concentrará el trabajo en el proceso de transformación que surgió el cómic *mainstream* en la segunda mitad del siglo XX, complejizando sus historias y apelando a una estética progresivamente cada vez mas oscura. En paralelo, se verá a aquellos directores de cine que marcaron tendencia en el medio, y sus vínculos con la historieta.

Manteniéndose en el eje histórico, se verá como una vez desdibujados algunos límites entre ambos medios, la interrelación entre ambos medios llevó a que consumados artistas del cómic trabajaran directamente en el proceso de producción cinematográfica, mientras que directores de cine exitosos modificaron específicamente la forma de pensar y gestar sus filmes a partir de la técnica narrativa de la historieta.

Para completar el trabajo, se hará un caso de estudio del cómic de 1987 *Watchmen*, de DC Comics. En él se verá reflejado cómo influyen sobre la narrativa las variables que hacen del cómic una forma de arte secuencial, y se mostrará de forma concluyente su correlato con el mundo cinematográfico. A su vez se tratará la adaptación de dicha obra al cine, que desde su proceso de producción da por sentadas las bases de nuestro cuerpo de estudio. Así se cierra el círculo, y queda trazado el vínculo entre ambos medios que demuestra la hipótesis como correcta.

Palabras Clave:

- Arte Secuencial
- Continuidad
- Plano cinematográfico
- Viñeta

Introducción

La industria cinematográfica, más específicamente el imperio del cine establecido en Hollywood, California, fundó sus bases estilísticas en una forma particular de contar las historias. El *estilo de continuidad*¹ desarrollado a principios del siglo XX por autores de la talla de D. W. Griffiths constaba en una premisa básica: ocultar el artificio de la edición a los ojos del espectador. Es decir que los filmes habían de estar editados de tal forma que quien los viera no pudiera notar, a simple vista, los cortes entre plano y plano.

Este principio fue desarrollado y perfeccionado durante el siglo XX; y se implementó tanto en la producción de largometrajes como en otras formas de contenidos audiovisuales, como por ejemplo los comerciales publicitarios y los videoclips. Si bien con el correr de los años algunos métodos experimentales de narrativa fueron incluidos en el modo norteamericano de hacer películas, la continuidad se ha mantenido a lo largo de la historia como un pilar fundamental de este arte posmoderno.

Del mismo modo que el cine como arte y artificio tuvo su evolución y perfeccionamiento a lo largo del siglo XX, podemos ver como la historieta, un medio de comunicación que casualmente tuvo su cenit económico muy a la par del cine, fue desarrollándose progresivamente en cuanto a las técnicas utilizadas para narrar historias.

La historieta es un producto que se creó con fines lúdicos, para entretener al

¹ GRIFFITHS, D. W. *The Birth of a nation*. 1915, David W. Griffith Corp.