

UN CÓMIC PIONERO EN PREGÓN

Pedro Luis LOZANO ÚRIZ

plozanou@gmail.com

En el número 2 de la revista Pregón, correspondiente a las navidades de 1944, aparece la historieta Cuento de los Reyes Magos firmada por Francis Bartolozzi. Es el primer cómic realizado por esta autora en Navarra del que tenemos constancia, y por ello es probablemente el primer cómic de una mujer en Navarra e incluso es posible que también sea el primer cómic publicado en Navarra. Queremos ser prudentes antes de afirmar de manera rotunda este hecho fundacional dado que aún no se ha realizado ningún estudio sobre la historia del cómic en Navarra y es posible que existan ejemplos previos a este. Pero, al menos, hasta este momento, y a la espera que otras investigaciones demuestren lo contrario, Pregón es la revista de la que tenemos constancia que editó el primer cómic en Navarra.

La razón de esta publicación debemos centrarla en la figura de Francis (Piti/Pitti) Bartolozzi Sánchez (Madrid 1908-Pamplona 2004) y la relación con su marido Pedro Lozano de Sotés (Pamplona 1907 – 1985), reconocido miembro de la Peña Pregón. Ambos artistas se habían conocido en los años veinte, cuando estudiaban juntos en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y se casaron en el año 1933. Hasta la guerra civil vivieron y trabajaron en Madrid aunque también realizaron encargos en Pamplona, como las pinturas murales de la Inclusa, hoy desaparecidas. Tras el conflicto bélico se asentaron en Pamplona convirtiéndose pronto en activos participantes de la vida cultural local. Entre sus trabajos más reconocidos destacan sus pinturas murales, sus escenografías teatrales, los carteles, en especial los de las fiestas de San Fermín, además de una importante labor de ilustración gráfica. El matrimonio trabajó tanto de manera individual como conjunta como si fuesen un taller, aunque en ocasiones el trabajo de Francis no fue siempre reconocido ya que en algunos casos ella no firmaba sus obras.

Además de esta vertiente plástica, Francis también destacó por una importante producción escrita que bien merece un estudio propio. Entre sus publicaciones podemos se-

ñalar cuentos, obras de teatro, artículos de opinión y por supuesto su labor en el mundo del cómic porque ella era autora tanto de los dibujos como de los textos, algo no siempre frecuente en esta disciplina. Resulta destacable el hecho de que en esta labor literaria su autoría siempre fue reconocida, además de que recibió distintos galardones y premios en concursos como el primer premio y el accésit del Premio de Teatro Infantil San Prudencio en 1973.

F Francis Bartolozzi, pionera del cómic en España

La condición femenina de Francis la convierte en una verdadera precursora

dentro del panorama de las artes plásticas españolas del siglo XX, siendo una de las primeras mujeres que realiza trabajos en disciplinas tan dispares como el cómic, el cartel, la escenografía y el figurinismo o la ilustración gráfica. Su labor como pionera del cómic ha sido ya reconocida en distintas exposiciones nacionales e internacionales, baste señalar "Papel de Mujeres" celebrada en 1978, "Presentes, autoras de tebeo de ayer y hoy" en 2016 y "Una heroína de cómic" en el X Salón del Cómic de Navarra en 2019. Sobre esta faceta es recomendable consultar un artículo publicado en la revista Norba que está disponible en internet. En él se traza un perfil como autora de cómic, tomando en especial consideración sus primeros trabajos

en la revista *Crónica* entre los que destaca la serie *Canito y su gata Peladilla* publicada entre 1934 y 1938.

Canito y Peladilla es un cómic dirigido a un público infantil que narra las aventuras de estos dos personajes en muy distintos escenarios: bosques encantados, el espacio sideral, México, EE.UU. el país de los cuentos... En ellas ayudará a distintos personajes y se enfrentará a un enemigo antagonista, el pájaro Don Chiflo. También aparecerán otros personajes como Don Tanquitos, Margaritina, la pájara Pinta, el pirata Tragabuques, Pirriti, el sabio Tilín, el rey de las Serpentinias, Tirano Chumberas...

El cómic mantiene una estructura uniforme a lo largo de los años con viñetas enmarcadas y textos impresos bajo ellas. Es un formato tradicional de la prensa escrita que Francis utilizará en la mayoría de sus trabajos. Todas las viñetas son en blanco y negro. Los originales serían realizados a tinta con plumilla y la edición impresa varía entre el sepia y los grises azulados. El estilo se caracteriza por un dibujo de línea clara, formas redondeadas, perspectivas sencillas y pocos detalles. Dado que el peso argumentativo se desarrolla en el texto escrito, los dibujos se liberan de muchas obligaciones narrativas permitiéndoles un desarrollo visual más libre y directo.

En *Crónica*, Francis también dibuja otros cómics diferentes como *Chonín vence al invierno* o *Cuento de Primavera*. Son historias cerradas, normalmente editadas a doble página, que mantienen el esquema de viñetas y textos independientes. Como excepción a este formato destaca su primer cómic *Carrete va al África*, publicado el 24/01/1932, donde aparece el texto en bocadillos y no hay retícula de viñetas. Este cómic está firmado por Piti, pseudónimo de Francis Bartolozzi, y por Kaixo, pseudónimo de Pedro Lozano, por lo que, probablemente, es también el primer cómic firmado por un artista navarro.

LOS CÓMICS DE FRANCIS EN NAVARRA

Francis continuará creando cómics al asentarse en Navarra. Su labor fue infatigable. Durante veinticinco años publicó cómics, cuentos y charlas en las páginas del *Arriba España*, pero también colaboró en otras publicaciones, algunas de ellas de tirada nacional como *Fotos* o *Bazar*. En ellas recupera algunos de sus personajes y aventuras de los años treinta, pero también crea nuevas historias entre las que destacan las del capitán Trompeta y el marino Trompetín.

Las primeras aventuras del capitán Trompeta y el marino Trompetín aparecen el 23 de abril

de 1950, en el periódico *Arriba España*. Ellos se convertirán en unos de sus personajes de referencia y continuó publicando sus aventuras hasta el cierre del periódico, en junio de 1975. Además de esta pareja también aparecieron otros muchos protagonistas como Don Pikatoste cazador, Picorete o Carlitos el supersónico por citar alguno de ellos. Las historietas se publicaban semanalmente, con relativa asiduidad, en las ediciones dominicales, generalmente en la contraportada del periódico.

Las aventuras de Trompeta y Trompetín mantienen esquemas y argumentos similares a los ya desarrollados en las aventuras de Canito y Peladilla. En cierto modo siguen el modelo

cervantino de Don Quijote y Sancho Panza, con un personaje principal aventurero y valiente y su acompañante/escudero más sensato y cobardica. Estos dos héroes aspiran a una vida de aventuras y desean ayudar a los "buenos" (princesas raptadas, niños desamparados, personajes de cuentos...) y vencer a los "malos" (piratas, bandidos, brujos, ogros, dragones...) Los escenarios podrán ser imaginarios: el país de los cuentos, el fondo del mar, islas fantásticas o lugares reales como China, EE.UU., India o Pamplona.

Cabe señalar que el éxito de estos personajes fue rotundo, lo que le permitió desarrollarlos en otros ámbitos. Así, en el mismo año 1950, publica un álbum con su primera serie de aventuras, lo que supone un nuevo hito pionero en la historia del cómic foral. Además, logró que sus héroes cobrasen vida en

obras de teatro. En 1951 firman contratos con las compañías Arturo Serrano, María Fernanda Ladrón de Guevara y Rambal para la representación de las aventuras del Capitán Trompeta. Las primeras representaciones se hicieron en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y después viajaron por distintos escenarios de España e incluso se representaron en países americanos. La obra también pudo verse en Pamplona ya que fue escenificada por la Agrupación Tirso de Molina, bajo el auspicio del Padre Carmelo. Posteriormente Francis pone en escena *Picorete y la rosa prodigiosa* de nuevo en el Teatro Gayarre para beneficio de la Institución Cunas. En los años setenta la compañía El Lebril Blanco recuperará los textos de estas obras de Francis y volverá a representarlos con gran éxito en el Teatro Gayarre.

Por último, cabe señalar que Francis nunca abandonó a sus personajes y así podemos verlas aparecer en otros muchos de sus trabajos tales como pinturas murales como en la guardería infantil Nuestra Señora de los Ángeles en la calle Descalzos de Pamplona o incluso en una serie de grabados realizados junto a su hijo Rafa, ya entrado el siglo XXI, en 2001, más de cincuenta años después del nacimiento de sus héroes.

L A HISTORIETA DE PREGÓN

“Cuento de los Reyes Magos. Historieta infantil por Francis”, esto es lo que aparece escrito en la cabecera del cómic, dejando claro desde el principio que es una historieta. Se publica a doble página y mantiene una estructura uniforme de cuadrículas con viñetas y textos similar a la utilizada ya en sus trabajos en la revista *Crónica*. En cada página encontramos 9 viñetas ordenadas en tres filas lo que da un total de 18. Se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo. El cómic está firmado “Francis -44-” en las viñetas 1 y 17. Es importante indicar que después de la guerra Francis cambió su firma, abandonando Piti/Pitti por FRANCIS en mayúsculas. Posteriormente cambiará la firma nuevamente por Francis Bartolozzi en minúsculas.

El argumento del cuento es sencillo y dirigido a un lector infantil. En él se nos presenta a dos hermanos que viven pobremente en un bosque. Son Chonín y Pitita (apelativo por el que se conocía a la propia Francis en la infancia y de donde deriva su pseudónimo: Francisca, Francis, Francisquita, Pitita, Piti, Pitti). Un día al ir a coger leña oyen a unos bandidos que piensan hacer una emboscada a los Reyes Magos. Los niños se ponen tristes y un enanito

les oye llorar. Él les presenta al Hada del Bosque que decide ayudarles. El Hada pide al viento que cree una ventisca para atrapar a los bandidos y los animales del bosque les atacan y acaban huyendo. Los Reyes Magos les dan las gracias a Chonin y Pitita. A la mañana siguiente todos los niños reciben sus regalos, incluidos Chonin y Pitita que además encuentran un rosco con una onza de oro dentro “en premio a su buen corazón”.

La separación de textos e imágenes permite que éstas últimas puedan sintetizar bien las ideas principales de cada escena. Las viñetas, todas en blanco y negro, son visualmente muy limpias y fácilmente comprensibles. La mayoría de los personajes se sitúan en primer plano, sobre fondos con poca profundidad, utilizando las siluetas en negro para representar figuras en la lejanía. Por lo demás destaca el estilo de “línea clara”: las figuras se simplifican construyéndose a partir de los contornos mediante líneas finas y continuas, sin necesidad de añadir excesivos detalles que solo aportarían confusión. El principio de claridad y sencillez visual predomina.

Esto no significa una falta de recursos sino una evidente capacidad de síntesis. Prueba de ello es la sensación de movimientos. El cómic está lleno de escenas de acción, el viento soplando, los bandidos atrapados por la nieve, la pelea con los animales, la huida... y con recursos como líneas de fuerza, siluetas sinuosas o composiciones curvas, Francis logra plasmar correctamente esas sensaciones dinámicas y de movimiento. También hay que sumar algunos detalles sutiles pero efectistas. Así por ejemplo en la segunda viñeta vemos cómo los pies de los niños se salen del cuadro, remarcando el movimiento de los protagonistas en su camino por el bosque y al mismo tiempo mejorando su conexión con el espectador al hacerlos salir de su marco visual. Otro detalle se da en las viñetas 10 y 11, donde las líneas que simulan las corrientes de aire están dibujadas y conectadas entre las dos escenas con lo que de nuevo se rompe el estatismo de la cuadrícula generando un mayor dinamismo.

En definitiva, podemos afirmar que existe una buena conexión entre los textos escritos y las imágenes. Se trata de una historieta cerrada que narra con sencillez un argumento que no deja de tener sus emociones y que, a pesar del poco espacio disponible, se desarrolla con una buena estructura:

Introducción: Se nos presenta a los protagonistas y su contexto.

Núcleo: Se narra la aventura en el bosque.

-Conflicto: Plan de los bandidos descubierto por los niños.

-Resolución del conflicto: Ayuda mágica externa: enanito y hada. Lucha contra los bandidos: viento y animales del bosque.

-Fin del conflicto: Huida de los bandidos y agradecimiento de los Reyes Magos.

Conclusión: Los niños del mundo reciben sus regalos y los héroes una recompensa especial con moraleja.

El cómic presenta una lección moralizante de una lucha entre buenos y malos. Los primeros representados por niños inocentes y pobres que, a pesar de sus dificultades, logran salvar a unos seres tan importantes y poderosos como los Reyes Magos. Lo logran no en solitario sino contando con las fuerzas del bien, representadas por los animales y los seres mágicos del bosque. Frente a ellos los bandidos, tan malos que son capaces de intentar robar los regalos de los niños del mundo, simbolizan seres inmorales. Atacan a figuras sagradas sin tener en cuenta las consecuencias "colaterales" para los niños que, al quedarse sin regalos, son las verdaderas víctimas del cuento y los finalmente aliviados beneficiarios. De esta manera el público infantil lector del cómic se siente totalmente involucrado con él, dado que las consecuencias de la aventura le afectan directamente por lo que hay un proceso de identificación que le engancha con más implicación en su lectura.

CONCLUSIÓN

Este primer cómic de Francis en *Pregón* pone de manifiesto muchos de los elementos principales de su trabajo estético tanto en el ámbito de las historietas gráficas como en otros ámbitos de su expresión artística. Así vemos el mundo de los niños tan presente en su producción tanto plástica como literaria. Vemos también elementos fantásticos: enanitos, hadas, fuerzas de la naturaleza o los propios Reyes Magos.

También hay otros detalles adicionales que son frecuentes en su trabajo como los niños pobres que nos recuerdan a sus cuadros de campesinos castellanos o los malvados bandidos que aparecen también en otras obras junto a piratas o brujas.

Respecto al estilo vemos bien que Francis es ante todo una dibujante. Ella es capaz de expresar emociones, movimientos, escenas complejas o emotivas con gracia, facilidad y claridad visual. Ello pone de manifiesto su calidad a la hora de desarrollar personajes y escenarios con fluidez, dotando de vida a todo tipo de

figuras y contextos reales o imaginarios. Su sencillez visual esconde una evidente capacidad de síntesis, fruto de un innegable dominio técnico.

Este cómic representa el resurgir de Francis como dibujante de historietas tras el parón de la Guerra Civil y supone el punto de partida de toda una nueva trayectoria que se retoma y que dará pie a una extensa labor que, como hemos explicado, se irá ramificando además en otros muchos ámbitos como el teatro, la pintura mural, el grabado o la producción pictórica.

En definitiva, más allá de que sea o no el primer cómic publicado en Navarra, desde luego sí es una muestra de los primeros pasos de Francis en su nuevo contexto social, a partir del cual derivará una amplísima producción gráfica que la convierte en todo un hito dentro de la historia, aún por escribir, de la ilustración y el cómic en Navarra.

Gallico de oro - Napardi (1989).

BIBLIOGRAFÍA

- ◆ LOZANO BARTOLOZZI, PEDRO M^a, Pedro y Pitti. Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 1986.
- ◆ LOZANO URIZ, PEDRO LUIS, Un matrimonio de artistas. Vida y obra de Pedro Lozano de Sotés y Francis Bartolozzi, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2007.

Cuento de los Reyes Magos

I
En una casita, en medio de un bosque, vivía un matrimonio muy pobre, con sus dos hijos, Chonin y Pitita.

II
Los niños ayudaban a sus papás, cogiendo leña en el bosque para calentarse en casa. Un día en que, como de costumbre, marchaban a buscarla...

III
...oyeron unas voces cerca. Los niños se asustaron y se escondieron tras de un árbol, para no ser vistos.

IV
—Yo os aseguro—decía una vozarrona—que por aquí han de pasar los Reyes Magos y que van seguidos de miles de caballos cargados de juguetes.

V
—Nos podemos esconder tras los árboles, y cuando pasen, ¡pam! salimos con los trabucos bien cargados y les echamos el alto.

VI
—¡Muy bien! Y después les robaremos. Chonin y Pitita, al oír aquello, se pusieron a llorar: ¡Ay! ¡ay! Qué pena!

VII
—¿Quién llora?—se oyó preguntar a una vozcecita que salía de entre un matorral—. Y los niños vieron a un pequeño enanito que les sonreía.

VIII
Entonces Chonin le explicó al enanito que unos bandidos querían robar a los Reyes Magos, con lo cual todos los niños del mundo se quedarían sin juguetes.

IX
—¿Corramos a ver al Hada del Bosque!—les dijo el duendecillo. Ella nos ayudará si le contamos lo que pasa.

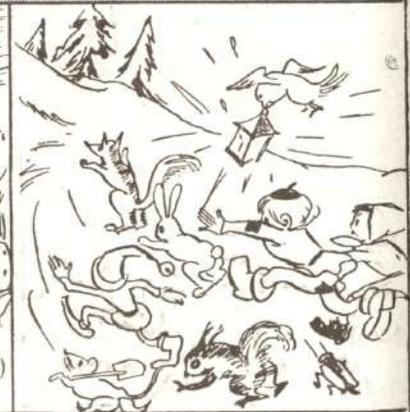
Historieta Infantil por FRANCIS.

X
Cuando el Hada del Bosque se enteró de las malas intenciones de aquellos malvados, llamó al señor Viento.

XI
El cual llegó «volando». —Quiero—dijo el Hada—que cortes el camino a unos bandidos y les envuelvas en un remolino de nieve

XII
Efectivamente, los malvados se vieron envueltos en nieve, quedando prisioneros; lo cual aprovecharon nuestros amiguitos...

XIII
...para darles tan descomunal paliza, ayudados por los animalitos del bosque, que los bandidos no sabían qué hacer.

XIV
Hasta que lograron escapar. Salieron corriendo a tal velocidad, que aún no han parado

XV
Y de esta manera pudieron los Reyes después de escuchar a Chonin su aventura, seguir tranquilamente su camino..

XVI
—¡Adiós!, ¡adiós!— decían los niños, mientras veían alejarse la caravana...

XVII
Y así fue como, al otro día, todos los niños pudieron contemplar en sus balcones los regalos de los Reyes Magos.

XVIII
Y también Chonin y Piita tuvieron sus regalos, y hasta un gran rosco de Reyes, con una onza de oro dentro, en premio a su buen corazón.

n° 55 marzo 2020
58
pregón