

María Isabel Greco (compiladora)

Las historietas de Manuel García Ferré

Graciela Licciardi - María Fernanda Macimiani

Palabras preliminares
de Marcelo Bianchi Bustos

2020

Esta publicación denominada "Pensando desde la LIJ" tiene por propósito documentar materiales de cátedra de los Miembros de Número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, trabajos de alumnos realizados en distintos seminarios dictados en la Diplomatura en LIJ – S.A.D.E.- y de los Talleres virtuales desarrollados a inicios de 2020 en el marco de las acciones de transferencia y acompañamiento durante el período de aislamiento social obligatorio provocado por el COVID 2019.

Todos los materiales pueden ser utilizados mencionando a sus autores y a esta publicación.

Coordinación de la publicación: Dr. Marcelo Bianchi Bustos

Responsable web: Fernanda Macimiani

WEB OFICIAL DE ALIJ:

https://academiaargentinadelij.org

Dossier - Pensando desde la LIJ – N° 5

INDICE

Introducción: Un homenaje necesario, Manuel García	4
Ferré, Marcelo Bianchi Bustos	
Las historietas se hacen presentes, María Isabel Greco	8
Las historietas, Graciela Licciardi	10
Los personajes de García Ferré, María Fernanda	13
Macimiani	

Un homenaje necesario, Manuel García Ferré

Marcelo Bianchi Bustos

Petete, Hijitus, Larguirucho, Anteojito, Antifaz, Oaky, Nurus, Gold Silver, tantos personajes que forman parte de mi historia.

Creo que parte de mi camino lector se desarrolló gracias a sus historias y mi amor por la Literatura Infantil comenzó con ellos.

Este artículo está
en primera
persona porque
tiene que ver con
mis recuerdos en
torno a dos
dispositivos
distintos, una
revista y una serie
de dibujos

animados. Con respecto a la primera de ellas, la revista, los recuerdos que me afloran tienen que ver con mis momentos como lector semanal de la gran revista **Anteojito**. Recuerdo con que ansias esperaba que fuera jueves para que mis padres trajeran a mi casa la revista. ¡Yo era de Anteojito! Y sí, en Argentina somos así de pasionales desde chicos, eras de Billiken

o de Anteojito; de River o de Boca, Peronista o Radical, de las empanadas con o sin pasas de uva, de Ford o de Chevrolet. Y yo era de Anteojito y de ese hermoso mundo ficcional. Las tapas para mi siempre fueron hermosas. Creo que ellas, como la tapa que se encuentra al costado, colaboraron para que amara tanto a los símbolos nacionales y a mi patria. Por supuesto que como dice Anderson el nacionalismo es una construcción al igual que la idea de nación, y esta revista colaboró con ese maravilloso objetivo.

Hace cerca de 35 años que no abro una revista de esas pero sin embargo tengo grabada en mi memoria muchas de sus secciones fijas. Una poesía inicial que muchas veces tenía que ver con alguna efeméride o con alguna festividad como navidad o año nuevo. Esas poesías me comenzaron a poner en contacto con grandes poetas y ahí conocí a Alfonsina Storni, a Juana de Ibaubourou a Enrique Banchs y a tantos otros.

A esto se le suman "Las aventuras de Pi pío" en las que el personaje que lucía unas pistolas de vaquero en su cintura tenía

unas maravillosas aventuras con su caballo Ovidio. También la presencia de la Bruja Cachabacha y del Hada Patricia, algunas historietas de otros autores como Pelopincho y Cachirula.

Una sección maravillosa llamada "De aquí, de allá y de mi abuela también" y las recetas de una ecónoma – el nombre con el que antes conocíamos a las cocineras

que estaban en los medios de comunicación - llamada Blanca

Cotta que estaban también acompañadas por hermosas ilustraciones. Todavía hoy continúo siguiendo al cocinar la receta de la torta de manzana que aprendí en esa revista allá por mi niñez.

Eran horas de lectura, de alegría... Y no solo para mí sino para toda la familia. Y no solo para mí sino para toda la familia. Además no solo era algo para el hogar sino el complemento de la escuela, con las láminas e ilustraciones que salían y que terminaban pegados en las páginas de los cuadernos juntos con los calcos del Simulcop.

Como se habrá podido leer, cuando se piensa en Manuel García Ferré, al igual que lo que sucede con Constancio C. Vigil, no pueden dejarse de lado los afectos y los recuerdos de la niñez. Han formado a miles de lectores y eso los hace grandes.

La segunda de las creaciones tiene que ver con una serie de dibujos animados que me acompañaban en los almuerzos. No eran épocas del cable ni de internet sino que a las 12 del mediodía tenía que prender la televisión para ver en blanco y negro el capítulo del día de **Las Aventuras de Hijitus**. ¡Ese niño que vivía en un caño! La dulzura de ese perro, Pichichus, que seguramente le dio el nombre a miles de perros de esa época. Oaky y esa maravillosa mansión en la que vivía, Larguirucho demostrando que era, más allá de que a veces se dejaba llevar por la mala compañía de Neurus, un gran amigo. También Neurus y su manera tanguera de hablar. ¡Cuantos recuerdos! Soñemos juntos con Pichichus y digamos bien fuerte esas palabras mágicas que nos permitían volar:

Sombrero, sombreritus Conviérteme en Super – Hijitus

Estas ideas se dispararon después de leer la introducción de la Mgter. María Isabel Greco y de los trabajos de las Diplomadas Graciela Licciardi y Fernanda Macimiani realizados en el marco de la Diplomatura de la SADE. A los interedos en ampliar sobre el tema les recomiendo la lectura del capítulo "El maravilloso mundo de Hijitus" de M. Isabel Greco publicado en Ensayos de Literatura Infantil y Juvenil de la Editorial AALIJ.

Las historietas y García Ferré se hacen presentes

María Isabel Greco

El arte de contar historias está siempre presente en cuanto se encuentran dos personas. O aun cuando hay una sola persona que en su intimidad entreteje hechos, sentimientos e ideas con el fin de entender el mundo .Construimos el mundo con relatos que presentan principio, desarrollo y final. La forma en que las historias se enlazan y expresan, son variadas. La historieta, muchas veces devaluada o ignorada a pesar de su clasificación como noveno arte (Francis Lacassine) es una de esas formas

En la clase sobre García Ferré y la historieta se habló sobre la estructura de la historieta, se apeló a sus antecedentes históricos, se consideraron obras artísticas como monumentos, templos y objetos (ánforas, vitraux, tapices) en los cuales hay bellas ilustraciones, en muchos casos combinadas con palabras, hasta llegar a las tres grandes tradiciones: japonesa, franco-belga y anglosajona. El procedimiento fue conducido desde lo general hasta lo particular e individual, llegando a los antecedentes y orígenes de este tipo de narración en la República Argentina para concentrarse finalmente en la vida y obra de Manuel García Ferré.

Las diplomandas de la SADE fueron capaces de elaborar historietas en función de lo solicitado en el módulo. La consigna

fue que debía tratarse de un tema libre con un mínimo de cuatro viñetas en la que deberían aplicarse las nociones trabajadas en la clase (viñetas, calles, globos, secuencia). Se dio relevancia al marco teórico o referencial, insistiéndose en la importancia de la teoría (en sentido amplio) que siempre está presente en cualquier consideración de la realidad, total o parcial. Se insistió en la necesidad de reflexionar sobre esa teoría, explícita o implícita, presente en las ilustraciones y en los textos porque se trata de iluminar cuál es el mensaje que se intenta transmitir a sus destinatarios, en este caso, niños o adolescente, como puede apreciarse en la obra de nuestro autor, Manuel García Ferré.

Las historietas

Graciela Licciardi

Atendiendo al espíritu de la historieta, desde sus orígenes, explicitados en la clase tan significativa de la Profesora Marisa Greco, me propuse destacar dentro del marco teórico los fundamentos que en lo concerniente a nuestro querido creador argentino García Ferré ha pregonado desde siempre. Nos ha dejado un legado inmenso, personajes entrañables como Hijitus, Larguirucho, Oaky, Trapito, el profesor Neurus, Petete, entre muchos otros. Lo admirable de este gran Maestro es que conservó su sentir profundo por Argentina sin "casarse" con ningún mercado foráneo.

Toda su impronta estuvo dirigida al "desarrollo cognitivo del niño". Él ha logrado no solo destacarse en la historieta, sino en películas y en Revistas dirigidas a adultos.

Las premisas que he tenido en cuenta e intenté poner en práctica en pocas viñetas son las siguientes:

Introducción: En la primera viñeta sin preámbulos comienza la enseñanza de un niño mayor a otro acerca de los beneficios de la lectura (mensaje doble de la historieta que inserta el teme de la lectura en el momento del acto en sí mismo en que el niño estará leyendo).

Espacio acotado: Desarrollo de la secuencia en 6 viñetas.

Noción espacio-tiempo: No está marcado el tiempo; sus divisiones están connotadas por las instancias de diálogos.

Marco pedagógico - psicológico: El niño mayor le enseña al menor, para asombro del pequeño.

Personajes definidos: dos niños, uno mayor que otro, denotadas por sus apariencias físicas, no se mencionan sus nombres.

Paisaje o escenario: Diferentes escenarios conforman la historieta: están en la mesa de un posible comedor, cerca de una fogata, en un espacio que pude ser el mismo comedor donde le enseñan a no gritar, en un jardín donde hay tierra y se encuentran las plantas, allí mismo es posible que miren hacia arriba y les moleste el resplandor del sol y estén recostados en otra instancia.

Lenguaje: Utilizo lenguaje coloquial – Con tono pedagógico o en cierta forma paternal.

Críticas y acciones: La historieta más que de acción es discursiva.

Nudo o transgresión: El pequeño va escuchando atentamente con algunas onomatopeyas pero en un monte transgredo cuando rompe las plantas y es amonestado por el niño más grande.

Desenlace o solución: El desenlace está dado en la reflexión que hace el más pequeño y es quien devela que el que le enseñaba es su hermano, al que considera "piola"(término popular que es bastante reconocido).

Resumen de la fundamentación: El propósito de esta breve historieta en su concisión tiene como objeto demostrar un ser un poco más grande que otro, cuyo develamiento que son hermanos se aprecia al final, puede enseñar buenas costumbres, alejar o advertir de los peligros, explicar la problemática de la condición ambiental y social por medio del consejo de los ruidos molestos como puede ser gritar, exaltar las bondades de la naturaleza, señalar lo que no debe hacerse, la diferencia entre el bien y el mal y acuñar el valor de la esperanza para finalizar en una grata conclusión sobre una buena relación de amor filial.

Los personajes de García Ferré

María Fernanda Macimiani

Para realizar la historieta trabajé en técnica de collage digital con creación de guion que sigue una historia, usando figuras de personajes de Manuel García Ferré. La historia narra un intento de conexión de algunos personajes creados por el ilustrador M.G.F. con su creador. Estos personajes son: Pucho, Calculín, Oaky, Super Hijitus y Pi Pío, pero también M.G. Ferré es un personaje velado que está presente en los diálogos y retrospecciones de los personajes. Quise dar un marco crítico de la realidad a la historieta y por eso lo ubiqué en "marzo de 2020", un mes que marcará un quiebre en la historia mundial; sin golpes bajos ni exceso de información, el formato de historita me permitió mostrar una realidad desde la fantasía.

En formato de página, con seis viñetas para distribuir las escenas, separadas por calles horizontales y verticales. En varias de las viñetas añadí versos de tangos muy conocidos, estos aportan nostalgia y sitúan en nuestro país, Argentina, pero también son parte del clima que contiene la búsqueda ya que podría ser la voz del artista marcando momentos y sentimientos. Manuel aparece en símbolos como el pincel, la mano pintando, las revistas Anteojito.

Utilicé algunas onomatopeyas, globos de diálogo, colores y distintas fuentes para comunicar. Quise terminar con el primer

personaje creado por Ferré, Pi pío, porque eso también es un símbolo, un fin de ciclo que se cierra con el primer eslabón de una larga cadena de producciones. Yo tuve el honor de entrevistar a Ferré en su estudio meses antes de su partida final, pude hojear esas revistas históricas encuadernadas por fanáticos del artista, ver v tocar sus muñecos hechos de diferentes materiales, sus premios y compartir una charla que me marcó como escritora, aficionada al arte digital, al dibujo y como diseñadora. Esta historieta es un homenaje a un artista "grande" que hizo camino para todo el resto, ubicando su obra en un tiempo y una cultura, creo que fue un pionero, que se rodeó de excelentes artistas y creó un gigante que fue su obra completa, lamentablemente no fue sostenido como el gran artista que fue y eso le generó una gran preocupación, me consta que a pesar de saber que su estudio se estaba diluyendo, seguía con ideas y proyectos. Su última creación fue el aporte que hizo al Museo del humor, donde se muestra su obra, inaugurada luego de su fallecimiento, pero con su aporte hasta en el último detalle ya que de eso se ocupó durante su último año de vida. Él es un representante del arte argentino y por eso los tangos, el obelisco y esta fecha, marzo de 2020, doblemente relevante ya que él falleció en marzo de 2013.

El uso del latín para crear los nombres de personajes, o esa mirada de niño que le permitió poner el ojo en detalles cotidianos para hacer que sus personajes sean tan queridos, hay mucho escrito. Él me dijo que anotaba todo en su libretita, una caída en la vereda, una respuesta disparatada, la vestimenta extraña de algún transeúnte, un hecho sorpresivo por más mínimo que fuera y así mágicamente su mente creativa

encontraba un nombre, una razón de ser y formar parte de una historia.

El trabajo incansable en lo que le apasionaba, un don que nació con él y la valentía de riesgo como empresario lo hicieron llegar a lo máximo que se podía en nuestro país. No hay que olvidar su comparación con Walt Disney, por la gran producción de animaciones, personajes y éxitos. Yo me pregunto ¿qué hubiera hecho García Ferré con el sostén económico y político que contaba Disney?, nunca lo sabré, pero creo que es clave.

En esta historieta quise mantener cierta frescura, propia de sus viñetas y personajes, pero también me interesó mostrar la realidad asomando entre escena y escena. Creo que García Ferré siempre mostró la actualidad, valores muy básicos que hacen al respeto y convivencia. Solo le podría cuestionar que no haya creado personajes mujeres, pocas y como personajes menores, de reparto, podría decirse empleando un lenguaje más cercano al cine. Cachabacha, es la única que ocupa un lugar, pero no tiene características nobles ni educativas o culturales que puedan remarcarse. Esto tiene que verse dentro de un contexto donde la sociedad era notablemente machista. Hoy en día, estoy segura que su obra hubiera tenido que adaptarse a los tiempos que corren, al despertar del feminismo y de la igualdad de géneros que vivimos y que está en plena evolución.

Historieta: Que tiempos aquellos. Homenaje a Manuel García Ferré.

1.1. Esbozar el marco teórico. Fundamentar

Historieta: Que tiempos aquellos. Homenaje a Manuel García Ferré.

Introducción: En la primera viñeta se ve una radio vieja que está transmitiendo un tango, apenas se ve parte del personaje El Patriarca de los pájaros, él comenta lo que escucha. Se advierte acá un sentimiento de recuerdo y nostalgia que continuará en las escenas siguientes.

Espacio acotado: Desarrollo de la secuencia en 6 viñetas.

Noción espacio-tiempo: Podría ser actual, en el presente; y las escenas transcurren en una secuencia marcada por el diálogo con el personaje que aparece en la segunda viñeta.

Marco pedagógico - psicológico: El Patriarca va enseñando al pajarito quiénes eran los personajes de las revistas Anteojito a partir del sentimiento que le provoca escuchar un tango que lo lleva a recordar y a evocar tiempos pasados. Las preguntas del pajarito, permiten que él pueda ir contando y recordando a otros personajes, este pajarito presenta las características de los niños pequeños con preguntas insistentes, con la curiosidad a flor de piel, mientras que El Patriarca representa al adulto que responde y ayuda a que el niño (en este caso el pajarito) pueda conocer lo que lo inquieta.

Personajes definidos: El Patriarca de los pájaros y un pajarito, como referí antes cada uno tiene determinadas características que los definen con personalidades de un adulto y un niño.

Paisaje o escenario: En la primera viñeta se ve el interior de una casa, pero luego todo transcurre en lo que podría ser el exterior, eso se va marcando con el suelo o alguna hojita donde se posa el pajarito en la viñeta cuatro.

Lenguaje: el lenguaje es coloquial, un diálogo establecido entre un adulto que responde y un menor que hace preguntas y repreguntas.

Fumetti o bocadillo: usé globos comunes para los diálogos y solo uno que representa un pensamiento en la viñeta tres.

Líneas de expresión: estos son elementos gráficos que refuerzan o aclaran la historia. En la primera viñeta aparecen notas musicales que representan la música. En la tercera viñeta aparecen las revistas como ilustración en un globo representando a las revistas Anteojito y en la quinta viñeta aparecen cuatro personajes en globos diferentes representando a personajes de Manuel García Ferré a los que en lugar de nombrarlos, se representan con imágenes.

Onomatopeyas: en la cuarta y en la sexta viñeta utilicé onomatopeyas para representar determinados sonidos como el piar del pajarito "piu piu" y la risa del Patriarca "Ja Ja Ja".

Críticas y acciones: se trata de una historieta discursiva.

Nudo o transgresión: El pajarito cree que al Patriarca todo le recuerda a un tango, pero cuando este le responde que no es así, el pajarito intenta descubrir qué otros recuerdos rondan al Patriarca.

Desenlace o solución: El desenlace se da cuando el pajarito descubre que los personajes que recuerda el Patriarca son muy importantes porque este los considera "amigos de todos los chicos" y son el motivo de su nostalgia al escuchar el tango de la primera viñeta.

Resumen de la fundamentación: Esta historieta tiene por eje ser un homenaje al historietista argentino Manuel García Ferré mediante sus personajes. Al seleccionar como protagonista a un personaje que representa la sabiduría y la experiencia de vida como es El Patriarca de los pájaros, este cumple en rol en la historia, ya que él es quien va informando con sus respuestas de un modo paternal a las preguntas que surgen de la curiosidad del pajarito que, viñeta a viñeta, a medida que descubre algo encuentra más preguntas para hacer y conocer qué es lo que causa la nostalgia del Patriarca. Con esta historia se ponen en

juego los recuerdos sobre la revista Anteojito y cómo su contenido marcó una generación de niños. Creo que además puede disparar la curiosidad en los lectores actuales que quizá no conozcan a estos personajes, si fuera así sería muy interesante apelar a la complicidad del lector logrando que se siga recordando al autor Manuel García Ferré.

Dibujos: usé figuras de algunos personajes tomados de Internet, solo dibujé al pajarito y al Patriarca, y el entorno o escenas, entendiendo que no era lo relevante en el trabajo.

Información: El Patriarca de los pájaros apareció por vez primera en el film "Trapito y Petete", 1975, y desde allí ha sido un personaje muy querido por todos, luego hubo un muñeco articulado, y posteriormente aparece nuevamente en su versión animada en el film Manuelita, 1999, acá vemos lo que se llama extremos de animación, realizado por Pérez Agüero, basado en la creación de García Ferre.

Otra versión de la historieta "Que tiempos

aquellos": en esta versión compuse con personajes del autor teniendo en cuenta la realidad actual. Probé distintos elementos que luego trabajé para la presentación definitiva.

Sin monstruos con corona, ni picos infectados...?

Este lío me recuerda...