

SAGA DE XAM

Nicolas Devil y Jean Rollin

Revival, París, 2022

BARBARELLA

Jean-Claude Forest

Dolmen, Palma de Mallorca, 2023

Miguel Peña Méndez

Aunque vivimos un momento esplendoroso en el cómic, con multitud de autores con gran creatividad, guionistas que cuentan excelentes historias y dibujantes de todo tipo que hacen que el panorama contemporáneo sea rico y diverso, no está de más fijarse en los clásicos. Frente a este fenómeno en España hay una editorial que puede presumir tanto de impulsar a nuevos autores como la de realizar una reediciones con un mimo y una calidad que si no se pueden llamar restauraciones, están muy cerca. Las reediciones de *El príncipe Valiente*, *Flash Gordon*, *Terry y los piratas*, así como muchos de los personajes del comic franco-belga han encontrado en esta casa, su lugar y así lo avala su catálogo. La editorial Dolmen ha asumido esta tarea con gusto y lo está demostrando a lo largo del tiempo con solvencia y continuidad. La reedición es una obligación que se debe a algunas obras que se consideran clásicas, imperecederas, que siempre deben estar al alcance del público en ediciones nuevas, accesibles pero también es ocasión

BARBARELLA

JEAN-CLAUDE FOREST / DOLMEN EDITORIAL 2023

para rescatar obras peculiares que por cuestiones variadas nunca tuvieron gran éxito pero si una importancia señalada, y que por ello no lograron llegar a todo su público potencial. Este es el caso que nos ocupa con respecto a la edición en español de *Barbarella* que pretendemos comentar. Un personaje muy conocido en nuestro país pero solo por su edición francesa y la traducción de dos de sus capítulos en sendas publicaciones de Toutain (en 1982 en la *Historia de los cómics* y en la efímera revista *Fan Cómico* en 1985) y, evidentemente, por la conocida versión cinematográfica.

Barbarella es un hito incontestable en la historia de los cómics. Las historias de esta aventurera intergaláctica empezaron en las páginas de una revista para hombres (*V Magazine*), que en 1964 fueron reunidas en un libro de tapa dura, con papel grueso, en bicromía por parte de un editor (Eric Losfeld) alocado y visionario. Ese paso del papel barato de revista pulp al libro, el especialista en la historia del libro Sylvain Lesage, en su reciente obra *Ninth Art. Bande dessinée, books and the Gentrification of Mass-Culture 1964-1975* (Palgrave Macmillan, 2023) lo considera fundamental para la transformación de la consideración social del comic a un producto cultural sino de primer orden, por lo menos aceptable. Aunque apoyada en el escándalo esta publicación obtuvo una segunda edición en 1966 que suavizó su erotismo en algunas viñetas. Al año siguiente el productor Dino de Laurentis le compró los derechos cinematográficos logrando con ello una resonancia universal que llega hasta hoy gracias a la película de Roger Vadim estrenada en 1968, con Jane Fonda de protagonista.

La edición que ahora comentamos reúne no solo ese primer volumen de aventuras (en concreto el de Losfeld de 1964) sino también las del segundo, titulado “Las cóleras del Devoraminutos” (en la editorial La Marge-Kesselring en 1974) totalmente inédito en nuestro país. La editorial deja abierta la puerta a continuar con la publicación del resto de los títulos de esta heroína (*La Semble-Lune* (1976), *Le Miroir aux Tempêtes* (1982) y *Mystérieuse. Matin, midi et soir* (2004)). La edición como es habitual en Dolmen es dignísima: tapa dura, buen papel y buena impresión. Se complementa con una introducción de Ángel de la Calle y unos extras finales donde el mismo autor hace un repaso crítico a esta obra. Estos extras concluyen con dos colaboraciones más personales del cinéfilo Jesús Palacios y del dibujante-au-

tor-fan Javier Rodríguez. El aparato crítico aporta valiosa información, y aunque se podría mejorar, a nivel documental son unos anexos muy completos e interesantes.

Pero además se ha producido la coincidencia que un poco antes, a finales de 2022, la editorial Revival desde París nos proporcionó una nueva edición de *Saga de Xam*, la mítica publicación que realizara también Losfeld en 1967 (ya existía otra reedición parcial en Osalides de 1980). Una obra que fue todo un experimento dentro del momento tan convulso artísticamente como fueron la segunda mitad de los años sesenta. Jean Rollin, un joven que estaba haciendo sus pinitos en aquel momento en el mundo del cine, ofreció un guion a Nicolas Devil, un peculiar artista para llevar a cabo un comic e intentar publicarlo con Losfeld. Se hicieron unas páginas de prueba y con el visto bueno del editor se lanzaron a su realización. Devil, quien vivía en un piso enorme en París, aglutinó a su alrededor a un grupo de gente que iban por allí y colaboraron en el proyecto, siendo él el responsable final de la parte gráfica. Es de todas formas una obra coral. De hecho al principio de la obra hay una página que indica que esta obra está “Interpretada por”, como si fuera una obra de teatro, en la que constan no solo los artífices materiales sino también los indirectos, los citados o reflejados entre sus imágenes. Así al lado de Barbara Girard (colorista), Philippe Druillet (dibujante), Catherine Deville (modelo), Bob Dylan, Tina Turner, Frank Zappa (cantantes), Barbarella, Jodelle o Aleta (personajes de cómic), Antonin Artaud, Barbara Steele o Allen Ginsberg (escritores) entre otros muchos en una lista heterodoxa y heterogénea.

Saga de Xam es una historia de ciencia ficción, que como suele ser habitual en el género tiene pretensiones de reflexión moral y política. Se utiliza el erotismo como herramienta de que aquello que se está planteando no es una historia para niños o adolescentes, sino algo para lectores “adultos”, abordando cuestiones raciales, la violencia y la no violencia. Saga, la protagonista es enviada por La Gran Dama del Planeta Xam a la tierra en diferentes épocas históricas para aprender sobre la historia de violencia que ha rodeado la existencia humana y como esta ha logrado sobrevivir a ella y así aprender a establecer una protección psíquica contra los invasores de su planeta. Pero Saga aprende que no solo se puede usar la violencia sino también la seducción, la cual tiene

tanta fuerza y poder como aquella. Por ello, Saga quiere transformar a Xam en un planeta fuerte y vigoroso, pero sin violencia.

Es uno de los ejemplos más raros y auténticos de novela gráfica psicodélica, que representa numerosos problemas culturales típicos de la segunda mitad de la década de 1960. Las páginas de “Saga” fueron dibujadas originalmente en hojas de gran tamaño, que se redujeron a un tamaño de “libro” (25 x 32 cm), lo que doy como resultado un texto muy pequeño por lo que en aquella primera edición se incluyó una lupa para poder leer los textos. Los originales de la obra se han perdido y esta reedición se ha hecho en base a la primera edición. Es una edición restaurada de gran complejidad, cosa que cuenta con detalle el director de la misma Christian Staebler, en una introducción que aporta un estudio muy completo, analizando tanto las cuestiones externas a la obra (sus autores, circunstancias, ambiente sociopolítico y cultural) como el perfil de sus autores, la importancia de esta obra dentro de la *bande dessinée*, el marco creativo, así como distintos aspectos técnicos referentes a la significación de los distintos estilos de dibujo empleados en cada una de las secciones, su implicación simbólica, la labor de las coloristas que trabajaron en la obra o la recepción crítica que obtuvo la obra a lo largo del tiempo.

Aspectos todos interesantes que realzan mucho el conjunto de la edición. Han ampliado el tamaño de las páginas para que no haga falta lupa, ajustando la medida bastante bien (27,5 x 36 cm). Una edición muy recomendable, si es que todavía quedan ejemplares, frente a las costosísimas primeras ediciones que se venden en el mercado de segunda mano y en subastas.

Para el gusto de quien esto escribe es una obra mucho más interesante y revolucionaria que *Barbarella*, aunque esta última sea mucho más divertida.

