

George Herriman
Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat

GEORGE HERRIMAN
Krazy Kat, S.f.

FECHAS:	17 de octubre de 2017 - 26 de febrero de 2018
LUGAR:	Edificio Sabatini, 3ª Planta
ORGANIZACIÓN:	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
COMISARIOS:	Rafael García y Brian Walker
COORDINACIÓN:	Rafael García
ACTIVIDADES RELACIONADAS:	Conferencia de Art Spiegelman: <i>Las palabras y las imágenes chocan: ¿Qué %@&*! pasó con los cómics?</i> 20 diciembre, 2017 - 19:00 h / Edificio Nouvel, Auditorio 400

El Museo Reina Sofía presenta ***Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat***, una exposición retrospectiva de **George Herriman** (Nueva Orleans, 1880 – Los Ángeles, 1944), considerado como uno de los más importantes creadores del cómic estadounidense.

Esta muestra es un acercamiento al mundo de George Herriman que apela a la necesidad de considerar el estudio del arte y la cultura sin hacer distinciones entre sus disciplinas. En este sentido, incluir el trabajo de George Herriman en la programación de exposiciones del Museo Reina Sofía pretende igualmente elevar el cómic a medio masivo de influencia artística, en contra del prejuicio valorativo del mismo como un arte “inferior”, o como un subproducto artístico asociado a la baja cultura y dirigido a un público infantil.

El trabajo de Herriman nace en paralelo al desarrollo del cómic como un nuevo lenguaje artístico que surge en EE.UU. a finales del siglo XIX al amparo de los periódicos que comenzaron a incluir tiras cómicas en sus páginas atraídos por ese nuevo género. Las peculiaridades del medio obligaban a una economía narrativa que Herriman supo perfectamente complementar a través del uso de diversos recursos formales: la mezcla de palabras procedentes de diversos idiomas (francés, inglés, español, yiddish) sumada a las onomatopeyas propias del cómic y a un elaborado lenguaje, eleva el elemento lingüístico a la altura de la calidad gráfica de su trabajo.

Todo ello hace que la obra de Herriman haya ejercido gran influencia no sólo en un amplio número de artistas como **Willem de Kooning**, **Öyvind Fahlström**, **David Wojnarowicz** o **Philip Guston** sino en intelectuales y escritores de la talla de **E. E. Cummings**, **T. S. Eliot**, **Gertrude Stein** o **Jack Kerouac**.

Su creación más famosa fue la tira *Krazy Kat* (1913-1944), un cómic complejo que contiene elementos y formas experimentales, y en el que despliega un juego de tensiones discursivas y metafóricas tan enriquecedor para el arte como revelador de la sociedad en que surgió. El crítico **Gilbert Seldes**, en su ensayo de 1924, *The Seven Lively Arts*, la define como “la obra de arte más divertida, fantástica y satisfactoria que se produce hoy en los Estados Unidos”.

La serie, considerada por la revista *The Comics Journal* como el mejor cómic del siglo pasado, apareció por primera vez en 1913 en el diario *New York Evening Journal*, propiedad del magnate de la prensa **William Randolph Hearst**, quien la mantuvo y la publicó en varios periódicos estadounidenses durante más de tres décadas, a pesar de no gozar de demasiada aceptación entre el público.

Krazy Kat se basa en un conjunto, aparentemente sencillo, de inversiones de papeles entre el trío de personajes protagonistas, como describe el escritor E. E. Cummings: “el perro odia al ratón y venera al gato, el ratón desprecia al gato y odia al perro, el gato no odia a nadie y ama al ratón”.

Ambientada en un idealizado condado de Coconino (Arizona), la tira se centra en las aventuras/desventuras de Krazy, un gato de sexo indefinido, que ama locamente al ratón Ignatz. El amor en cualquier caso no es recíproco: Ignatz agradece continuamente al protagonista lanzándole ladrillos a la cabeza, gesto que el felino interpreta como

actos de amor. Por su parte, Krazy cuenta con un admirador secreto, el perro policía Ofissa Pupp, que trata de evitar los ataques y encarcelar al ratón a modo de castigo.

Más allá del recurso a lo cómico o de invertir la lógica de la naturaleza en cuanto a la clásica relación entre perros, gatos y ratones, la obra de Herriman se presta a numerosas lecturas e interpretaciones.

A pesar de que *Krazy Kat* es anterior en el tiempo al *Manifiesto surrealista* de **André Breton** (1924), el carácter surrealista en este trabajo de Herriman se puede apreciar no solo en la habitual incongruencia de las acciones que narra, sino también en el uso de unos parámetros estéticos comunes, como pueden ser la fascinación por el arte aborigen, el amor por las figuras antropomórficas o los paisajes desérticos.

La cuestión racial ha sido otro de los temas que varios autores han analizado en *Krazy Kat*. Herriman, deja su ciudad natal debido a los problemas segregacionistas de la época comenzando una nueva vida en Los Ángeles, donde de alguna manera “oculta” su ascendencia afroamericana, algo que a su vez le hace perder la posibilidad de manifestar su propia identidad de raza. Distintos elementos indican que Krazy es afroamericano: su forma de hablar, el argot, o ciertos detalles recurrentes en el dibujo, como el banjo de calabaza que a menudo aparece en sus manos (instrumento muy común entre los esclavos de las plantaciones).

Por otra parte, la indeterminación del género de *Krazy*, ha permitido que proliferaran lecturas desde el ámbito de la teoría *queer* que han recontextualizado a *Krazy* en el presente, convirtiéndole en un referente del colectivo LGTBIQ.

La exposición

Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat plantea un recorrido por la práctica totalidad de la creación de Herriman, tomando como núcleo central *Krazy Kat*, a través de una selección de **160 obras**, aproximadamente, que incluye tanto **dibujos originales** como **páginas de los periódicos** de época donde fueron publicados.

Obra previa. 1900-1901

El recorrido expositivo comienza con un espacio que recoge una amplia selección de los primeros trabajos de Herriman, previos a la creación de *Krazy Kat*. Hacia 1897 Herriman vendió sus primeras caricaturas e ilustraciones profesionales al diario *Los Angeles Herald*. En 1900 se marcha a Nueva York, donde vendió algunos dibujos al *New York Evening Journal* y a la revista *Judge* y al cabo de un año ya estaba creando varias viñetas cómicas para el *New York World*, entre las que cabe citar *Musical Mose* (19 de enero de 1902) y *Prof. Otto and His Auto* (30 de marzo de 1902).

En 1902 Herriman entró en plantilla como humorista gráfico del *New York World*, donde creó la historieta *The Two Jolly Jackies* (11 de enero de 1903). Por aquella misma época, dibujó *Lariat Pete* para los periódicos de la agencia McClure, y *Major Ozone's Fresh Air Crusade* y *Bud Smith* para la empresa de servicios de impresión World Color Printing. En 1904 realizaba caricaturas de temas deportivos para el *New York American*, propiedad de Hearst. Dos años después se trasladó con su familia a

Los Ángeles, donde empezó a colaborar con *Los Angeles Times* y *Los Angeles Examiner*.

En los albores del género de la tira cómica, los historietistas experimentaban con nuevas creaciones que a menudo repetían los mismos desenlaces visuales, repitiendo una y otra vez los mismos gags en la última viñeta. Durante la primera década del siglo aparecieron y desaparecieron centenares de tiras cómicas efímeras. Muchas de las creaciones de Herriman se caracterizaban por esta fórmula repetitiva. Professor Otto, Acrobatic Archie, Musical Mose, Mayor Ozone, Mr. Proones y Baron Mooch eran tipos con personalidades obsesivas. La mayoría de ellos tan solo sobrevivieron unos pocos episodios.

Durante la segunda mitad de la década, aunque trabajaba fundamentalmente para Hearst, desarrolló algunas ideas de tiras cómicas de vida efímera, como Mr. Proones the Plunger (10 de diciembre de 1907), Mary's Home From College (19 de febrero de 1909), Baron Mooch (27 de septiembre de 1909) y Gooseberry Spring (23 de diciembre de 1909), además de producir viñetas diarias de carácter político y deportivo.

Krazy Kat.

GEORGE HERRIMAN
Krazy Kat
Dibujo original para página completa de periódico.
30 de diciembre de 1917

Las siguientes salas incluyen dibujos y páginas de *Krazy Kat*, desde sus orígenes, con la aparición de los personajes en otras series, hasta su asentamiento y desarrollo como tira independiente.

Atraído por una nueva oferta de trabajo, Herriman volvió a instalarse en Nueva York, donde presentó su serie *The Dingbat Family* el 20 de junio de 1910 en el *New York Evening Journal*. Un mes después, el 26 de julio de 1910, un ratoncito blanco arrojaba un diminuto objeto a la cabeza de un gato negro en la franja inferior de la tira. Fue la primera aparición de los personajes que acabarían convirtiéndose en Ignatz the Mouse y Krazy Kat.

El 15 de agosto de 1910, el gato y el ratón empezaron a aparecer en una tira debajo de la historieta de Dingbat, que pasó a titularse *The Family Upstairs*. Encontramos por primera vez el nombre de *Krazy Kat* en la historieta publicada el 25 de septiembre de 1910, mientras que Ignatz obtuvo su apodo a finales de ese mismo año. En julio del año siguiente, Krazy e Ignatz coparon por completo el espacio cuando los Dingbats se fueron dos semanas de vacaciones. Al día siguiente del episodio en el que se derrumbó el piso de los Dingbats, el 15 de noviembre de 1911, Krazy e Ignatz volvieron a aparecer de forma independiente.

Krazy Kat inició su larga trayectoria como tira diaria el 28 de octubre de 1913 ubicada al lado de *The Dingbat Family*, con la novedad de desarrollar su acción verticalmente en vez de horizontalmente, como era habitual, y la primera historieta semanal a toda página, apareció el 23 de abril de 1916. A excepción de un breve experimento en color un par de meses en 1922, la página de Herriman solo se publicó en blanco y negro hasta que se pasó al formato tabloide en color el 1 de junio de 1935.

El nuevo formato a página completa, más amplio, permitió a Herriman crear fondos más elaborados, cambiantes en cada viñeta. Al mismo tiempo iba definiendo cada vez más un rico plantel de secundarios, formado por una colección de criaturas extravagantes, como Joe Stork, Gooseberry Sprig, Don Kiyoti y su adlátere Sancho Pansy, Walter Cephus Austeridge, Mock Duck, Kolin Kelly, Mr. Wough Wuph Wuff, Mr. Bum Bill Bee, Pauline Parrot, la esposa de Ignatz, Matilda, y sus hijos Irving, Marshall y Milton, y los primos Katfish y Katbird.

Otras tiras

A la vez que publicaba *Krazy Kat* George Herriman siguió experimentando, simultáneamente, con otras creaciones cómicas, todas ellas centradas en personajes humanos. Un aristócrata gorrón era la estrella de *Baron*

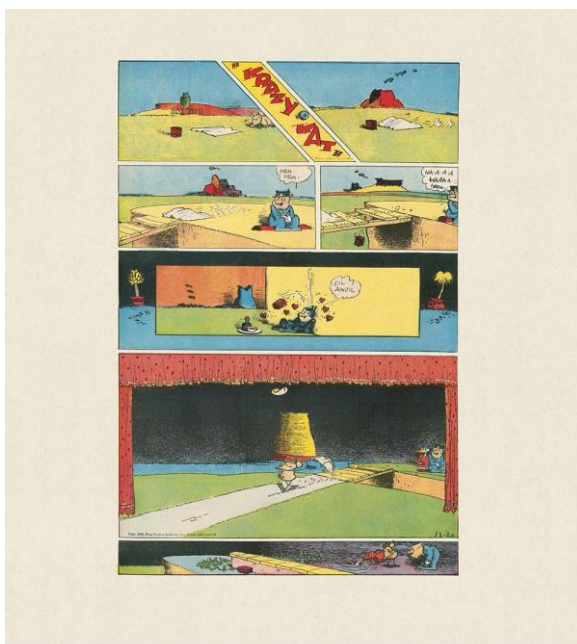

GEORGE HERRIMAN
Baron Bean
Dibujo original para tira de periódico. 1918

Bean, una tira diaria que se publicó entre el 5 de enero de 1916 y el 22 de enero de 1919; *Now Listen Mabel* (del 23 de abril al 18 de diciembre de 1919) giraba en torno a un cortejo romántico destinado al fracaso, y *Us Husbands* (del 16 de enero de 1926 al 18 de diciembre de 1926) era una comedia doméstica al uso. La historieta de *Stubble Inn*, publicada diariamente del 30 de octubre de 1922 al 12 de mayo de 1923 y también los domingos a página completa en color del 9 de diciembre de 1922 al 9 de enero de 1926, transcurría en una pensión. Desde el 28 de abril de 1928 hasta el 3 de diciembre de 1932, Herriman fue el artista elegido para la sección de viñetas *Embarrassing Moments* de la agencia King Features, donde presentó a un personaje habitual, Bernie Burns. A partir de esa fecha, se concentró exclusivamente en *Krazy Kat*.

Etapas final

Tras este paréntesis, donde vemos las creaciones que Herriman desarrolla a la vez que iba haciendo *Krazy Kat*, el siguiente espacio muestra el recorrido de esta popular tira, que abarca desde 1930 hasta su muerte.

GEORGE HERRIMAN
Krazy Kat
Página completa de periódico. 20 de diciembre de 1942

En 1935 las páginas empiezan a publicarse en color, lo que provocó que Herriman introdujese un diseño más sencillo, con logotipos dibujados a mano para cada ocasión y con audaces trazados abstractos, que recuerdan las mantas tejidas por los indios navajos, uno de sus motivos recurrentes.

A pesar de la muerte de su esposa (1931) y su hija pequeña (1939) y de las migrañas que padecía, Herriman logró seguir trabajando prácticamente hasta el momento de su muerte, causada por una insuficiencia hepática el 25 de abril de 1944. Se encontraron seis tiras Krazy Kat inacabadas en su mesa de dibujo.

El último episodio de Krazy Kat apareció el 25 de junio de 1944. Tras haber publicado casi 3.000 tiras cómicas, Hearst canceló la serie al negarse a que otro autor la continuara.

Sala de lectura

Una sala final presenta la adaptación de la tira a otros medios junto con las publicaciones que del autor se han hecho en castellano.

El estudio de animación International Film Service de Hearst emitió una serie de veintiocho dibujos animados de *Krazy Kat* entre 1916 y 1918. Los Bray Studios produjeron otras diez películas en 1920. En enero de 1922 se interpretó el ballet “Krazy Kat – A Jazz Pantomime”, de John Alden Carpenter, en el teatro Town Hall de Nueva York. Winkler Productions realizó otra serie de dibujos animados de *Krazy Kat* en 1925 y, a partir de 1929, Mintz Studio produjo más de un centenar de dibujos animados sonoros de *Krazy Kat* para Columbia. Solo una de estas películas, “L’il Ainjil”, de 1936, se hizo al estilo de Herriman. como “L’il Ainjil”, de 1936, que puede verse en la exposición.

Catálogo

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que incluye una selección de los trabajos más destacados de Herriman, así como ensayos de los propios comisarios de la exposición, **Rafael García** y **Brian Walker**, y textos de **Francesc Ruiz** y **Chris Ware**.

Actividades relacionadas

Coincidiendo con la muestra dedicada a **George Herriman**, el **20 de diciembre** el Museo organiza una conferencia con el autor de cómics **Art Spiegelman** (Estocolmo, 1948). El creador de *Maus* (1986) explorará su visión del cómic entendido como una zona de batalla en tiempos postliterarios, en los que el arte y el comercio, la alta cultura y la popular, la edad adulta y la infantil, la realidad y la fantasía y, sobre todo, las palabras y las imágenes, chocan entre sí con especial intensidad.

Procedente del underground y gran conocedor de las corrientes artísticas contemporáneas, Spiegelman se convirtió en referente de la vanguardia en el mundo del cómic desde principios de los ochenta, tanto por su propia obra, como por su trabajo de editor a través de la revista *Raw* donde tenían cabida historietas de autores americanos artísticamente inquietos, así como de diversos autores europeos desconocidos en el nuevo continente. Obtuvo un premio Pulitzer por su obra en 1992.

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa

