

Reseña bibliográfica

Libro: La cólera, de Santiago García y Javier Olivares

Helena González Vaquerizo¹

¹ Universidad Autónoma de Madrid.

REFERENCIA

Título: La cólera
Autores: Santiago García y Javier Olivares
Año: 2020
Ciudad: Bilbao
Editorial: Astiberri
ISBN: 978-84-17575-61-8
Páginas: 240 pp.
Precio: 28,00 €

RESEÑA

La cólera es una historia antigua escrita y dibujada desde una perspectiva moderna; es un cómic y también una epopeya; es la *Ilíada* y también es la *Odisea*; es la historia de Aquiles. Y Aquiles es un hombre. Pero, ¿qué significa para Aquiles ser un hombre? Desde una perspectiva antigua, un hombre como Aquiles es un guerrero, un valiente, un asesino sin piedad que prefiere la gloria a la vida. Desde una perspectiva también antigua, un hombre como Aquiles tiene amantes de ambos sexos (Patroclo, Briseida) y un pasado en el que se travestía bajo el nombre de Pirra. La perspectiva moderna de *La cólera* consiste, entre otras cosas, en explotar las posibilidades de la historia antigua y en desarrollar esa ambigüedad latente en el personaje de Aquiles para hacernos reflexionar sobre lo que son un hombre y una mujer, y sobre cómo y a quién aman.

El guion de esta historia antigua y moderna es de Santiago García, coautor de otros cómics como *Beowulf*, en colaboración con el ilustrador David Rubín; *El Vecino*, con Pepo Pérez o *¡García!* con Luis Bustos. El dibujo y el color son de Javier Olivares. García y Olivares habían publicado en 2009 *El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde* (SM) y en 2014, *Las Meninas* (Astiberri), obra por la que obtuvieron el Premio Nacional del cómic en 2015. Son, por tanto, una pareja artística ganadora, y *La cólera* ha sido recibida con gran expectación y entusiasmo por parte de público y crítica.

En esta nueva colaboración nos presentan un relato de la *Ilíada* y un resumen de la *Odisea* bastante afines a Homero. El orden de los acontecimientos es idéntico al de las epopeyas clásicas y los personajes son los mismos. Algunas características, no obstante, ha sido modificadas: como en *La Edad de Bronce*, novela gráfica de Eric Shanover, tampoco aquí hay intervención divina, y, a diferencia de la *Ilíada*, el punto de vista es aquí puramente aqueo, no troyano.

De inspiración clásica son el poderoso mensaje antibelicista de la obra y su marcado componente de género. Por un lado, los autores han tomado la epopeya como origen de la civilización europea y han lamentado que, metafóricamente hablando, seamos los hijos de la cólera de Aquiles. La *Ilíada*, que canta (y ensalza) la cólera y la gloria de Aquiles, era entendida ya en la Antigüedad como una reflexión sobre los horrores de la guerra.

Por otro lado, *La cólera* permite hacer una lectura de género de la *Ilíada* en clave contemporánea basada en las fuentes clásicas. Cuenta la leyenda que para evitar que su hijo fuese a la guerra la diosa Tetis había escondido a Aquiles en el gineceo de Nicomedes. Según esta historia antigua, el héroe pasó un tiempo disfrazado de una joven Pirra, hasta que cayó en la trampa del astuto Odiseo: ofrecer a las doncellas una serie de regalos de gusto típicamente femenino y colar entre estos un arma. La masculinidad de Aquiles no resistió la tentación de echarle mano, revelando así la verdadera identidad del héroe. La relevancia de este episodio para los creadores de *La cólera* está explícitamente señalada en la portada, donde puede verse la dualidad de Aquiles en términos de género: aparece representado como hombre y mujer.

Además, en *La cólera* no solo Aquiles reprocha a Odiseo que lo sacara de su idílica vida femenina, la cual transcurría entre delicados juegos sensuales con la hermosa Deidamía, sino que su álgter ego femenino, Pirra, adquiere un papel protagonista en el giro más sorprendente del relato: una visión futurista y distópica sobre el legado de Aquiles a la civilización europea que se inserta en mitad del cómic, poniéndolo literalmente del revés, alejándolo de la perspectiva antigua y acercándolo a la contemporánea. En ese mundo al revés Aquiles/Pirra experimenta en sus propias carnes la presión del sistema patriarcal, asiste a la crisis de los refugiados, se convierte en activista, y decide que la vida es más importante que la gloria. Pero, cuando el relato vuelve a girar hacia el pasado, la *Ilíada* continúa: la muerte de Patroclo precipita la intervención de Aquiles, su venganza sobre Héctor, su propia muerte. Cuando se reúne con Odiseo en el Hades, lamenta no haber elegido la vida, pero ya es tarde. Odiseo recuerda que fue Penélope quien le dio ese mismo consejo. De esta manera los autores ponen la sabiduría en boca de una mujer, como hiciera Platón con Diotima en su diálogo sobre el amor, o Aristófanes con las mujeres de su asamblea.

Así, puede decirse con cierta seguridad que la lectura de género que García y Olivares hacen de las epopeyas clásicas tiene un punto de origen en estas: la feminidad, al igual que la homosexualidad o la bisexualidad, ya estaban en Aquiles desde el comienzo de los tiempos, y el mensaje antibelicista ya lo expresaban las mujeres con fuerza entonces. La figura de Aquiles retiene, así, la esencia del héroe clásico, pero se moderniza acentuando los rasgos de identidad sexual y de género. Si a alguien se puede comparar el personaje central del cómic es al Aquiles postmoderno encarnado por Omar en *The Wire*: negro, homosexual y marginal, sensible y vengativo, es una pieza fundamental en el juego del tráfico de drogas, esto es, en la guerra de la ciudad. El guionista de *La cólera*, Santiago García, contaba a *El País* que habían buscado algo “pregénero”, un personaje delicado y sensual¹. Gracias a las posibilidades de interpretación de la imagen, que son, quizá, mayores en el cómic que las de la palabra, la ambigüedad fluye cómodamente a lo largo de las 240 páginas de la obra.

En cuanto a sus características formales, el libro ha sido estupendamente editado y encuadernado en cartonné. Visualmente precioso, el cómic ofrece variedad en el dibujo y el uso del color: reproduce el estilo de la representación de héroes y batallas en la cerámica griega (figuras estilizadas y elegantes), pero incluye recursos modernos propios del género de la novela gráfica. Por ejemplo, el giro al futuro está marcado por una disposición de página convencional a tres columnas y por el bitono, mientras que la Antigüedad se representa en una gama de colores ocres, marrones, negros y rojos, intercalando dibujos a doble página, página completa y viñetas. Otro cambio de registro gráfico se aprecia en el episodio de Aquiles en el gineceo, donde el trazo y los colores son más suaves acompañando a la experiencia femenina de la protagonista.

En definitiva, en *La cólera* encontramos el mejor lenguaje del cómic puesto al servicio de una reflexión actual sobre las injusticias que provocan los roles de poder y de género, que interesará tanto a los amantes del cómic, como a los de la cultura clásica.

1 <https://elpais.com/cultura/2020-03-30/la-colera-dibujada-de-aquiles.html>. Consultado el 18 de agosto de 2020.