

Usagi Yojimbo

Las paradas de un héroe

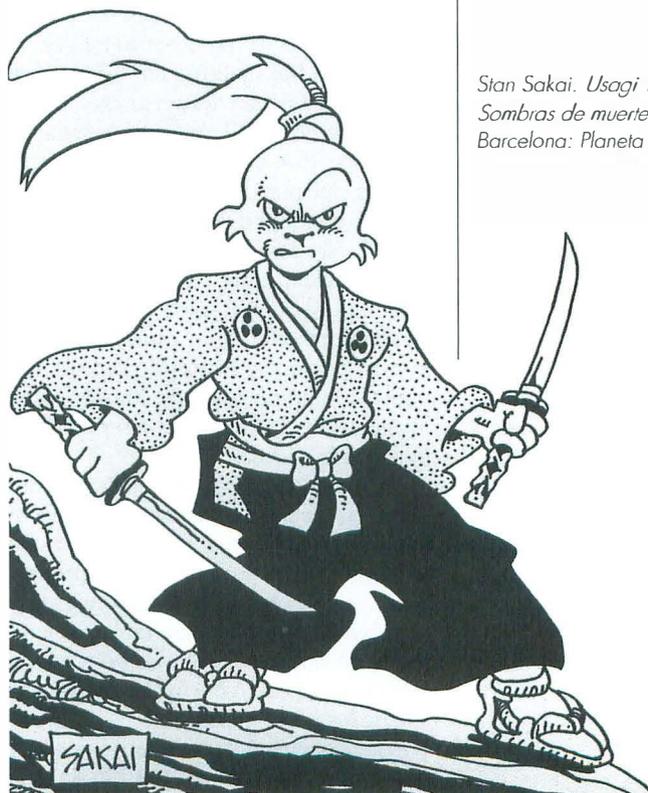
Olalla Hernández

Japón es actualmente el país donde más se produce y consume cómic para todo tipo de públicos. Sin embargo, a pesar de la amplia oferta y la dedicación del país a la promoción del medio –con excepción de algunos autores, como Otomo, Tezuka, Taniguchi, las trepidantes historietas mudas de Masashi Tanaka sobre “Gon”, la prolífica mangaka de series de éxito, Rumiko Takahashi o algunos otros autores nipones de Nouvelle Manga– la mayor parte de traducciones que cuentan historias sobre Japón dejan mucho que desear en cuanto a su calidad, tanto en la forma como en el contenido. El manga se ha convertido en un rentable producto de mercado que, más allá de restringirse al conjunto de las historias dibujadas y escritas en papel, se extiende a videojuegos, series de televisión, películas de cine e incluso encuentra difusión por SMS. Su gran acogida entre el público infantil y juvenil occidental se debe, principalmente, a la poderosa influencia que el anime, versión cinematográfica y televisiva del manga, ha ejercido entre estos lectores durante su infancia, estableciendo sólidos referentes de una cultura aparentemente ajena. Sin embargo, aunque la industria japonesa y el inmenso público lector del medio sean sólidos, muchas de estas obras, lamentablemente, están dirigidas al puro entretenimiento y al hiperconsumo (Lipovetzky, 2006).

Las series manga ocupan por lo general la mayor parte del espacio de las estanterías en las tiendas de cómic españolas. Entre ellas y, pese a que su autor considere que la obra no pertenece a este género, aparece siempre una serie que, bajo el título de *Usagi Yojimbo*, narra las peripecias de un conejo samurai. El pe-

queño outsider es una obra de Stan Sakai, autor de origen japonés pero afincado en Estados Unidos desde su infancia; una especie de “mangaka” occidentalizado que ha escogido lo mejor de cada tradición para lanzar una obra extensa, con calidad de pluma y estilo, ampliamente distinguida, entre otros, con el premio Eisner, el galardón más prestigioso en el ámbito del cómic.

Aunque existe un pasado para Sakai antes de *Usagi Yojimbo*, ésta es, desde su aparición en 1984 en Estados Unidos, la

Stan Sakai. *Usagi Yojimbo*.
Sombras de muerte.
Barcelona: Planeta DeAgostini, 2007

Stan Sakai

© Abel Miranda

saga épica que le ha lanzado a la fama y sobre la que aún continúa trabajando en la actualidad. Sus cómics fueron publicados en España por Planeta DeAgostini en el año 2000 y, desde entonces, se siguen editando y traduciendo del inglés cada nuevo número, aunque sin conservar el orden cronológico de la edición americana.

Miyamoto Usagi es un conejo samurái, un "ronin" o guerrero sin amo que habita a principios del siglo XVII en Japón y que se gana la vida como mercenario. El personaje se basa en una figura histórica real, el legendario samurái Miyamoto Musashi, quien dedicó su vida a formarse en las artes del guerrero. Hijo de samuráis, Musashi destacó por su solemne fuerza física y carácter agresivo que le hizo combatir y salir airoso en innumerables combates. El famoso guerrero dejó su hogar para iniciarse en el "bushido", vagar por el Japón rural del siglo XVII y mejorar sus habilidades. Su peregrinaje, como el del conejo, le sirve como duro entrenamiento para llegar a ser un respetado samurái. Pero las aventuras de Usagi superan incluso a las de su modelo histórico y son muchos los personajes con los que se encuentra y que le ayudan en esta ardua tarea de crecimiento, a lo largo de los 17 libros publicados hasta la fecha en España.

Usagi no es el único personaje de la serie basado en la historia de Japón. Tomoe, una joven samurái con quien el protagonista vive aventuras varias, está inspirada en Tomoe Gozen, una guerrera nipona que vivió en el siglo XVII. La célebre samurái fue conocida tanto por su destreza en artes marciales como por su belleza. El propio Stan Sakai afirma en varias entrevistas que la imagen del personaje ha sido tomada de Etsuko Shiomí, una estrella japonesa de cine de los años 80, y que el nombre del personaje, Tomoe Ame, es también el nombre de un dulce que el dibujante solía comer cuando era niño.

Lord Hikiji, el personaje que mata al señor de Usagi y por culpa de quien el conejo se convierte en un ronin, se inspira en otro personaje histórico, Date Masamune, contemporáneo de Musáis, cuyo objetivo en la vida fue llegar a ser un "shogun" o señor feudal.

La historia del Japón medieval conforma el escenario romántico de las aventuras del valiente ronin. En ellas existe una exhaustiva carga documental que proporciona fuerza y veracidad al relato y lo dota de anécdotas curiosas para un lector interesado en la forma de vida de estos sabios guerreros, así como del folclore y la tradición de las islas niponas.

Además, Sakai hace gala de una potente destreza narrativa y un dibujo muy

ágil y dinámico que recuerda a Tezuka en los rasgos de los personajes de sus manga, pero que también recibe influencias del cómic americano, por lo que, como señala Will Eisner, reconocido dibujante y guionista de cómics norteamericano, en el prólogo de una de las obras de la serie, *Segadora*: "Usagi es un acontecimiento muy importante en el progreso de este medio de comunicación, porque Stan Sakai ha aportado al cómic americano una colección de fábulas japonesas muy bien contadas al estilo americano. Tiene un gran dominio del arte secuencial, y sus composiciones tienen el mérito añadido de transmitir importantes contenidos" (Eisner, 2000).

Sakai dibuja a sus personajes como animales antropomórficos. Usagi, por ejemplo, es un conejo blanco de largas orejas, recogidas entre sí para simular el "chonmage" o coleta samurái. A pesar de las connotaciones de debilidad y simpatía que la apariencia física del conejo ha recibido tanto en la literatura oriental como occidental, Usagi es el héroe arquetípico. La elección del animal ha sido sabiamente intencionada por el autor para resaltar el poder del ingenio y la valentía frente a la fuerza física en cualquier enfrentamiento. En el prólogo de *Tras la máscara del demonio*, Paul Dini apunta además que Usagi posee también el arma más poderosa del samurái: "la sabiduría de saber cuándo luchar y cuándo contenerse. Es un rasgo que muchos confunden con la cobardía (tal y como hace el joven erizo en *Una vida aburrida*) pero que recuerda sutilmente a la moraleja de la película *Sanjuro* (1962) de Akira Kurosawa que dice que la mejor espada es la que permanece en la vaina" (Dini, 1999).

Los rasgos animales de los personajes de Sakai, nada infantilizados, crean cierta distancia con la trama argumental y la labor de documentación de su creador, que trata de dotar a la obra de realismo, enraizado en la tradición nipona. Pero no sólo eso, sino que, además, refuerzan el carácter fantástico y simbólico, que encontramos tanto en las fábulas occidentales como en la tradición japonesa, resultante de utilizar animales para la representación de arquetipos, siempre tratados con mucho humor. Rinocerontes, conejos, gatos, cerdos, zorros, perros, arañas, murciélagos, serpientes, e incluso seres fantásticos con rasgos familiares, son algunos de los protagonistas de estas historietas universales.

La vida de Usagi es la del recurrente viaje iniciático del héroe en la literatura, en la que el conejo guardaespaldas (traducción literal de Usagi Yojimbo) va con-

formando su personalidad con la ayuda de las vivencias que experimenta y los amigos y villanos que encuentra a su paso, algunos de los cuales reaparecen a lo largo de su extensa obra.

Cada tomo contiene varios relatos autoconclusivos, perfectamente estructurados y que relatan, como es tradición, las 12 paradas clásicas del héroe. De esta forma, tanto la ausencia de orden cronológico como la estructuración de los relatos permiten al lector comenzar esta aventura por la obra que desee.

Son muchas las cualidades resaltables en la obra de este autor. Por un lado el carácter narrativo, la forma de contar la historia, la secuenciación pero también es importante la detallada labor de documentación que se muestra desde las propias vestimentas de sus personajes, pasando por los escenarios, comportamientos y fidelidad al contexto histórico.

Usagi Yoyimbo combina el arte secuencial americano con la tradición japonesa de emplear animales humanizados en la literatura para desdramatizar el tratamiento de fondos importantes, como también sucede en las fábulas de Esopo.

Las aventuras de Usagi están fuertemente influenciadas por obras como *Lobo Solitario y su cachorro*, la factoría Disney, autores españoles como Sergio Aragonés y el cine de samuráis de Akira Kurosawa y, aunque el hilo conductor de la obra sea el crecimiento físico y espiritual de este peculiar guerrero, el entretenimiento está asegurado. A parte de combates, intrigas y aventuras, también hay espacio para el romance, porque un héroe que se precie tiene también que atender a su corazón, por muy duro que éste sea. ◀▶

Algunas paradas

- SAKAI, Stan. *La segadora I*. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2000
 SAKAI, Stan. *La historia de Gen*. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2004
 SAKAI, Stan. *La máscara del demonio*. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2005
 SAKAI, Stan. *La segadora II*. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2006

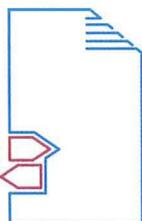
Cómics on line: <http://www.usagiyojimbo.com/sakai/onlinecomics.html>

Bibliografía

- LIPOVETSKY, Pilles. *Los tiempos hipermodernos*. Madrid. Anagrama. 2006.
 FLAGE KARON (feb. 2001). The Way of the Samurai. Sequential Tart Interview with Stan Sakai. Disponible en: http://usagiyojimbo.com/other/interview/tart_interview.html
 DOBASHI MAS (Feb. 1997) Ten Years of Usagi Yoyimbo. Tozai TIMES Interview from Volume 13 Issue 148. Disponible en: <http://usagiyojimbo.com/other/tozai2.html>
 EISNER, Will. Un Komikkusu americano. Prólogo de *La segadora*. Barcelona. Planeta DeAgostini. 2000.
 DINI, Paul. Tras la máscara del conejo. Prólogo de *La máscara del demonio*. Barcelona. Planeta DeAgostini. 2005.

SIBADOC

SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA BIBLIOTECAS
ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN

Soluciones integrales en informática documental y servicios de información

Empresa especializada en análisis, gestión y tratamiento de la información ofrece:

- ✓ Programas de gestión para recursos de información y documentación
- ✓ Asistencias en catalogación, digitalización y organización de archivos, bibliotecas y centros de documentación
- ✓ Organización de cursos en tecnologías de la información y la documentación
- ✓ Desarrollo de aplicaciones a medida de gestión documental en tecnología .NET
- ✓ Servicios de alojamiento y gestión de dominios

Preparada para adquirir el compromiso que nuestros clientes requieren

Pedro Teixeira 9 · 28020 Madrid · Tlfno.: +34 91 598 35 84
 Sanjurjo Badía, 130 · 36207 Vigo · Tlfno.: 670 910 841
sibadoc@sibadoc.com
www.sibadoc.com