

Dibuja y ¡Sonríe!

La guía de Raina para contar tu propia historia

Raina Telgemeier

MAEVA young

BIENVENIDOS

¡Hola! Soy Raina Telgemeier y te doy la bienvenida a *Dibuja y ¡Sonríe!* Escribo un diario y dibujo cómics desde que era pequeña y he publicado varias novelas gráficas, algunas de ellas basadas en mi propia vida y otras inventadas. ¿Te gustaría escribir tus propias historias y darles vida? Te propongo que me acompañes en este diario y que dibujemos juntos.

Mis memorias gráficas *Sonríe* y *Hermanas* son historias reales que me ocurrieron a mí, a mi familia y a mis amigos (y a mis amienemigos), y explican lo que fue para mí crecer en San Francisco. *Sonríe* se centra en el drama dental que viví tras una caída y *Hermanas* trata de un accidentado viaje en coche con mi familia.

También he escrito historias de ficción, como *Drama*, para la cual me inspiré en los clubes de teatro a los que me apunté cuando estaba en secundaria, y *Fantasmas*, para la que me inspiré en las ciudades neblinosas del norte de California.

Coraje es la novela gráfica que cuenta cómo conseguí combatir mis miedos.

Cada libro es diferente, pero todos reciben la influencia de experiencias reales. Muchas veces me preguntan qué hace falta para escribir una novela gráfica y la verdad es que lo que más se necesita es tiempo, dedicación y el deseo de contar una historia. Y, bueno, también mucha, mucha práctica.

En este libro te enseñaré algunos trucos y en qué me inspiro para empezar una historia. También podrás asomarte a las bambalinas de mis novelas gráficas mientras las escribía. Tanto si quieres aprender cómo funciona mi proceso creativo como si ya estás listo para crear tu propia novela gráfica (¡esto sería genial!), una cosa sí puedo decirte: cuando llegues al final de este libro, estarás preparado para hacer sonreír a los demás con tu propia historia.

Raina

CAPÍTULO 1
DIBUJA Y ¡SONRÍE!
- 7 -

CAPÍTULO 2
TODO QUEDA EN CASA
- 60 -

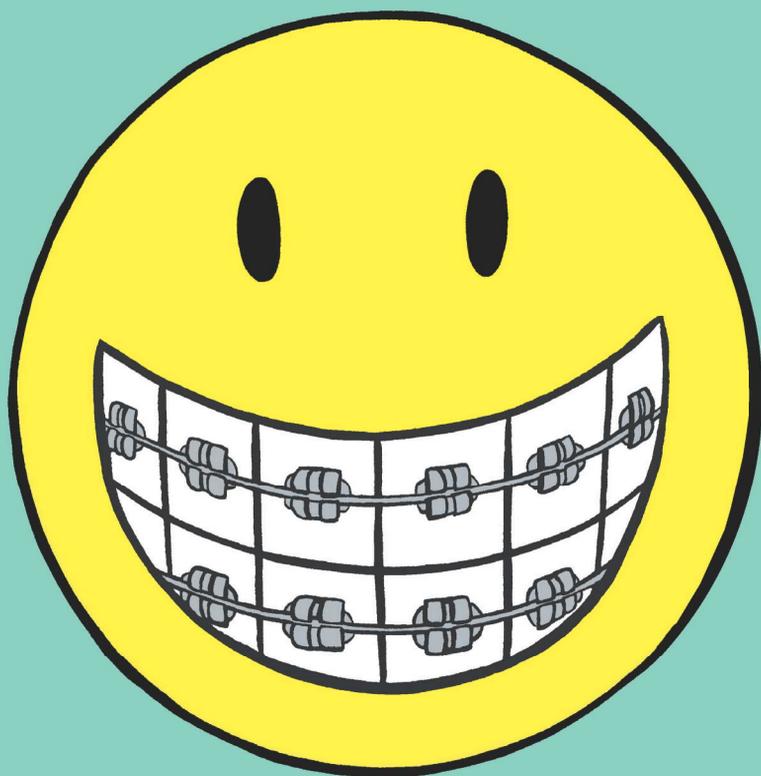

CAPÍTULO 3
DRAMA EN EL INSTITUTO
- 84 -

CAPÍTULO 4
EL MUNDO QUE TE RODEA
- 106 -

NO DEJES DE SONREÍR
- 130 -

CAPÍTULO 1
Dibuja y ¡Sonríe!

EXTRACTO DE ¡Sonríe!

SOBRE ¡Sonríe!

Un día, cuando tenía once años, al volver a casa de una reunión con las scouts me caí y me rompí los dos dientes delanteros, los paletos. El dentista pudo colocármelos de nuevo, pero se quedaron más arriba de lo que estaban antes de que se me rompieran. ¡Parecía un vampiro! Me hicieron varias endodoncias, tuve que llevar arco facial y *brackets*, y todo para que me dijeran que los paletos jamás volverían a estar en su lugar original. Así que a mi ortodoncista se le ocurrió una idea revolucionaria: volver a quitármelos y ponerme brackets en el resto de los dientes de arriba para que se juntaran y volver a tener una sonrisa (más o menos) normal. Fueron necesarios años de trabajo ortodónico, algo de ingeniería dental experimental y montones de fotos con expresión incómoda durante la época de instituto. Ah, sí, ¿no había dicho que todo eso me ocurrió en plena secundaria? ¡Qué divertido!

Llevo contándole a la gente lo que me ocurrió en la boca desde entonces. Era una historia con muchos giros extraños y siempre repetía lo mismo: "¡Y eso no fue lo peor!". Al final me di cuenta de que tenía que plasmarlo en el papel. Llevaba tiempo dibujando cómics de relatos cortos y me pareció que la historia de mis paletos rotos era la candidata perfecta para crear un cómic más largo.

Cuando me puse a escribir y a dibujar la historia, fui capaz de reírme de verdad recordando algunos de los momentos más dolorosos. Lo que viví por culpa de aquellos dientes fue una pesadilla, pero sobreviví y salí reforzada de la experiencia. El proceso creativo de *Sonríe* me resultó terapéutico y me permitió conocer a muchas personas que habían pasado por una experiencia similar.

Espero que mi historia te sirva de inspiración para escribir la tuya. Sigue leyendo si quieres saber cómo creé *Sonríe* antes de ponerte manos a la obra con tu propia historia.

Empecé a trabajar en esta novela gráfica como un proyecto personal mucho antes de que MAEVAyoung la publicara. Mi método de trabajo era un poco desordenado y no documentaba muy bien cada una de las fases del proceso creativo, pero los pasos que vienen a continuación son fundamentalmente los que dieron lugar a este libro.

PASO 1: DESARROLLAR LA IDEA

Sonríe se basa en hechos reales, pero tuvieron que pasar casi veinte años para que me sintiera capaz de trasladar mi experiencia al papel. Unos años antes de que me pusiera a escribir y dibujar la historia, había anotado algunas ideas y recuerdos en un cuaderno que me ayudaron después a recordar el orden de los acontecimientos. ¡La mayoría de mis libros empiezan así, como una especie de tormenta de ideas! Actualizaba, ampliaba y revisaba la lista según iba avanzando, pero se puede decir que sabía en todo momento hacia dónde iba la historia y los principales puntos del argumento que quería que aparecieran.

PASO 2: VIÑETAS

Al final sentí que estaba lista para sumergirme en el proyecto y contar mi historia. El título (*Sonríe*) se me ocurrió justo antes de que empezara a escribir y a dibujar en serio, y me pareció que la ironía que encerraba se ajustaba como un guante a la sensación de extrañeza que sabía que despertaría la historia.

En primer lugar hice un boceto de todas las escenas seguidas en un cuaderno dividido en cuadros (es lo que luego serán las viñetas). Ese es el formato en el que yo escribo: imágenes acompañadas de alguna palabra que me ayudan a ver si las ideas fluyen visualmente. Algunos dibujantes de cómic empiezan escribiendo el guion sin acompañarlo de imágenes, pero a mí me resulta más fácil plasmar mis pensamientos de esta forma.

