

EDICIÓN INTEGRAL

· IRATI ·

JUAN LUIS LANDA | JOXEAN MUÑOZ

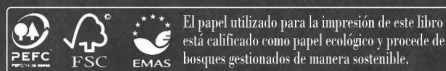
erein

Landa 2023

IRATI

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

La edición de este libro ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

1ª edición: abril de 2023

Diseño de cubierta e interior:
Juan Luis Landa

Maquetación:
Erein

Transcripciones al árabe:
Youness el Marhoum y Nouredine JDI

© Guión: Joxean Muñoz

© Ilustraciones: Juan Luis Landa

© EREIN. Donostia 2023

ISBN: 978-84-9109-901-7

D.L.: D 354-2023

EREIN Argitaletxea

Tolosa Etorbidea 107

20018 Donostia

T 943 218 300

e-mail: erein@erein.eus

www.erein.eus

Imprime: Gertu inprimategia

Zubillaga industrialdea, 9.

20569 Oiñati, Gipuzkoa

T 943 783 309

gertugrafika@gmail.com

www.gertu.net

IRATI

JUAN LUIS LANDA
JOXEAN MUÑOZ

EN TORNO A IRATI

Juan Luis Landa

Mi inicio como profesional de la ilustración fue en 1984 de la mano del director de cine de animación Juanba Berasategi, como colaborador en la película de dibujos animados *Kalabaza Tripontzia*. Ese mismo año publicaba mis primeras tiras de cómic en la pionera revista de historietas en euskera, *Ipurbeltz*, que publicaba la editorial Erein.

Poco tiempo después tuve la oportunidad de trabajar en *GABAI, gure herriaren historia*, una extensa serie de cómics con guion de Rafael Castellano y publicada por la desaparecida editorial LUR. Para la realización de este trabajo, en el equipo de ilustradores, entre otros, figurábamos los del equipo de Berasategi: Jose Ángel Lopetegi, Carlos Varela, Pedro Sestelo y yo mismo. Aprendí mucho de ellos, muy especialmente de Lopetegi, «Lope», de quien siempre admiré su capacidad creativa, dominio del dibujo y trazo firme.

A la serie *Gabai* le siguió otra igual de extensa, *Gabai, vascos con historia*. También publicada por la editorial LUR y guion de Rafael Castellano. En esta ocasión alternamos la autoría de la ilustración de los álbumes entre José Ángel Lopetegi y yo.

De seguido, le tocó el turno a la vida de Ignacio de Loiola en cómic, una vez más junto a Rafael Castellano, José Ángel Lopetegi y, en esta ocasión, al pintor Ángel Gómez Espinosa. Pero los buenos tiempos se acabaron con esta publicación. En pocos años, durante la realización de estas extensas obras, había adquirido muchos

conocimientos. Ahora no podía detenerme ahí. Tenía que hacer algo.

Eran los años 90, y el mundo del cómic sufrió una grave crisis. Una diversidad de factores produjo un fuerte descenso en las ventas. Se cerraron revistas y las oportunidades de publicar en una editorial se redujeron. Había que mirar hacia el mercado internacional y, en mi caso, lo que se venía a llamar *la bande dessinée*, el cómic franco-belga.

Por aquel entonces un buen amigo que actualmente triunfa en el mercado de cómic americano, Aingeru Unzueta, y mi hermano Iván estaban dando sus primeros pasos como profesionales en el mundo de la ilustración. Fueron ellos quienes me animaron a intentarlo en el mercado europeo.

Ilusionado, me puse en marcha escribiendo un guion. Pensé en crear un universo narrativo de género épico-histórico-fantástico, donde convergieran mis tres grandes pasiones: la montaña Pirenaica, la mitología vasca y el Reino de Navarra. Unos viejos libros de Joaquín Arbeloa, *Orígenes del reino de Navarra*, publicados por la editorial Auñamendi en 1969 y el *Diccionario de Mitología Vasca* de Jose Miguel de Barandiaran, fueron para mi fuente de inspiración inagotable. La música del gran Benito Lertxundi hacía el resto. Me dejé llevar.

Sobre un escenario netamente pirenaico, primitivo solar de los vascos, tracé un guion que entrelazaba la historia y la mitología de Euskal Herria. Así nacieron los dos personajes principales IRATI, la joven

salvaje, alegoría de la naturaleza exuberante del Pirineo, mitad lamia, mitad humana y ENEKO, el joven guerrero vascón. Entre ellos habría de surgir una relación de amor imposible.

El contexto histórico donde se desarrolla la historia se sitúa en el siglo VIII. Dos religiones antagónicas venidas de Oriente, la cristiana y la musulmana, pugnan entre sí provocando la agonía de las primitivas creencias de los vascones. El mundo de númenes, genios y deidades que todavía pueblan los bosques, el mundo de IRATI, está en extinción. Frente a la hegemonía que ejercen el emperador Carlomagno por el norte y el emir Abderramán por el sur, se está forjando un nuevo reino. Eneko será su primer rey.

Mi sueño por contar historias de vascones para un mercado europeo, se hizo realidad. Y así el primer álbum de esta serie *El despertar del Autza* consiguió publicarse en Francia, Bélgica y Alemania en 1995, gracias a la editorial Glénat España.

Ante el enorme volumen de trabajo que suponía conformar un segundo álbum, con el añadido del nacimiento de mi segundo hijo, decidí delegar la responsabilidad de escribir el guion a Joxean Muñoz, guionista y amigo, a quien había conocido en mi etapa como dibujante de animación.

Tomando como base la idea original del primer álbum, Joxean Muñoz aportó savia nueva a la serie dotándola de nuevos contenidos, personajes y escenarios y enriqueciéndola con su propia personalidad. Así

llegaron el segundo álbum, *El medallón de Boldro*, en 1997 y *La condena de IRATI*, en 2003. Pero la crisis en el mercado del cómic seguía sin tocar fondo y la serie se detuvo ahí.

Unos años más tarde Dani Fano, dibujante y editor de la entonces recién nacida revista de cómic Xabiroi nos dio la oportunidad de publicar *Saiak*, el último trabajo de la serie. *Saiak* se publicó únicamente en euskera, esta vez bajo el sello de Ikastolen Elkartea, primero en la revista y más tarde en formato álbum.

Durante los casi 30 años que han pasado desde los comienzos de *IRATI* mucha gente me ha preguntado por esta obra hace años agotada. *IRATI* se convirtió en una serie de culto para muchos lectores. A uno de ellos, que leyó nuestra obra siendo un niño, le influyó de tal manera que decidió llevarla al cine más de dos décadas después... el cineasta Paul Urkijo.

Tras el éxito de su primer largometraje, Urkijo quiso llevar *IRATI* a la pantalla. El resultado ha sido asombroso. Su película ha tenido un gran éxito de público, ha cosechado diferentes premios, llegando a ser la película rodada en euskera más taquillera de la historia. Sólo tenemos palabras de agradecimiento hacia este cineasta vasco llevar a nuestra *IRATI*, que es ya de todos, hacia las alturas.

Mi infinito agradecimiento, una vez más, a la editorial Erein, esa editorial amiga donde me inicié en 1984, por reeditar esta humilde obra que tantas pasiones sigue levantando.

EN TORNO A IRATI

Joxean Muñoz

Juan Luis Landa y yo nos conocimos en el taller de Juanba Berasategi. El ambicioso proyecto de Juanba de crear dibujos animados desde Euskadi y en euskera fue, para muchos de nosotros, una escuela y una plataforma profesional. Allí se hacían películas, pero también cómics, como la serie *Gabai*, una saga que creó Rafa Castellano para contar la Historia del País Vasco. Allí aprendí, de la mano de Rafa, a escribir guiones.

Muchos años más tarde, cuando Juan Luis publicó el primer tomo de *Irati*, yo escribía guiones para cómics, televisión y cine. Conocía el primer álbum de *Irati*, por supuesto. Me gustaba, y me admiraba, además, que Juan Luis hubiera logrado publicar en Francia, en Alemania, y en España con el sello Glénat, una firma importante en la industria de la historieta. En uno de nuestros encuentros, Juan Luis me contó que quería continuar con el ciclo de *Irati*, pero que le pesaba demasiado encargarse del guion, además del dibujo, el color y la rotulación. Me propuso hacerme cargo de los guiones. Acepté encantado.

Pero le planteé distanciarnos de la Historia. No contaríamos la Historia del Reino de Navarra; inventaríamos ficciones, ambientadas en aquellos tiempos, o en los ecos de aquellos tiempos. Historias fantásticas.

Espada y brujería. Amor y guerra. En lugar de servirnos del cómic para contar la Historia, la Historia nos serviría para imaginar historias.

Comencé a escribir la segunda aventura de *Irati* en el punto en que Juan Luis la había dejado, al final del primer tomo, en el río en que *Irati* se encuentra con *Goiat* (*Irati 2- El medallón de Boldro*). El álbum se publicó en 1997. Para cuando terminamos el tercer álbum pasaron casi seis años, porque a ambos nos retenían nuestros respectivos trabajos. En 2003 se publicó *La Condena de Irati*, en un álbum que recogía los tres títulos, una decisión del editor de Glénat para reforzar la idea de ciclo. La edición se tituló *El Ciclo de Irati, Integral*. Hace tiempo que está agotado.

Para entender el siguiente paso es preciso conocer a Dani Fano. Es el responsable y el motor de la revista *Xabiroi*, un proyecto decisivo en el cómic vasco de los últimos años. Fano nos animó a dar continuidad a *Irati*, cada vez más lejos de la Historia, más cerca de la fantasía, y en euskera.

Hasta entonces, habíamos escrito la serie en castellano, ya que editábamos con Glénat-España y para el público español. Erein publicó la versión en euskera del primer tomo de *Irati* en la revista *Ipurbeltz*, por

capítulos. La cuarta entrega de *Irati*, escrita en euskera, también se publicó por capítulos, en la revista *Xabiroi*, heredera de *Ipurbeltz*, y como álbum, en 2007 (Xabiroi-Ikastolen Elkartea). Ahora, el ciclo de *Irati* se edita en ambos idiomas, gracias a Erein, una editorial muy vinculada profesionalmente a Juan Luis, al que ha publicado sus cómics históricos – *Crónicas de Roncesvalles...* – y sus libros de ilustraciones sobre mitología vasca.

Al leer de nuevo todas las entregas de *Irati*, se me ha hecho más patente su evolución gráfica. El dibujo de Juan Luis ha ido evolucionando hacia un mayor realismo, y su experiencia en la ilustración le ha llevado a dibujar viñetas cada vez más complejas. El cambio resulta evidente si se comparan el segundo y tercer tomo, entre los que media un tiempo en que Juan Luis profundizaba en su propio mundo gráfico y narrativo. En el tercer tomo, los dibujos son más realistas, y el color, más onírico. Esta tendencia se acentúa en el cuarto tomo. En lo que respecta al guion, me alejé totalmente de la Historia, cerré el foco en *Irati* y Eneko, y especialmente en *Irati*. Me pareció que tenía que dejar más espacio a Juan Luis, a su mundo, a sus dibujos cada vez más elaborados, condensando los hilos dramáticos,

reduciendo el número de viñetas, utilizando textos más cortos. Dejamos a *Irati* y a Eneko a las puertas de Pamplona. Solo allí, en el torbellino de vida de la ciudad podría *Irati* descubrir a sus «hermanas», a las criaturas «intermedias», como ella misma, semihumanas y semimágicas.

Nuestros personajes se quedaron ante las puertas de Pamplona, porque nosotros nos volvimos a enredar en nuestros propios proyectos. Hasta que llegó la tormenta. Una tormenta llamada Paul Urkijo. Paul nos dijo, en el estreno de *Errementari*, si no me equivoco, que le gustaría hacer su próxima película a partir de *Irati*.

Nunca hubiéramos imaginado que *Irati* saltara al cine, y además, de la mano de Paul, ¡desde la mirada de Paul Urkijo! Dejamos a *Irati* en sus manos, con total confianza. Paul quería plena libertad para crear sus propias historias, enlazando su universo personal con el de *Irati*. Así ha sido. Hemos disfrutado de su película. Y nos ha ofrecido, además, la oportunidad de reeditar estos cómics, que estaban agotados, dar voz en euskera a *Irati* y llegar a nuevos lectores.

Espero que lo disfruten.

Boceto final de la portada
EL DESPERTAR DEL AUTZA

EL DESPERTAR DEL AUTZA

JUAN LUIS LANDA

HACE MUCHOS... MUCHOS SIGLOS, EN UN REMOTO LUGAR DEL PIRINEO OCCIDENTAL, SUS ANCESTRALES POBLADORES DEBATÍAN SOBRE ALGO QUE CAMBIARÍA PARA SIEMPRE EL DESTINO DE SUS VIDAS...

...LA INTROMISIÓN CASI SIMULTÁNEA DE DOS RELIGIONES VENIDAS DE ORIENTE, EN LUCHA CON SUS ANTIGUOS DIOS Y DIVINIDADES...

POR UN LADO, LA CRISTIANA...

POR OTRO, LA ISLÁMICA QUE VENÍA REIVINDICANDO SU HEGEMONÍA DESDE EL SUR.

ANTE SEMEJANTE ATROPELLO RELIGIOSO Y MIENTRAS EL TIEMPO APAGABA TODO RASTRO DE PAGANISMO, AQUELLOS MONTAÑESES SEGUÍAN AFERRÁNDOSE A UN VIEJO DICHO...

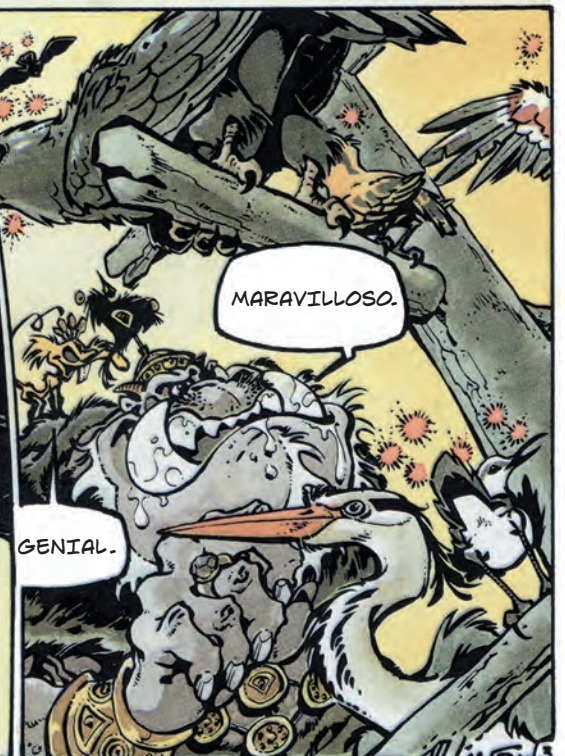
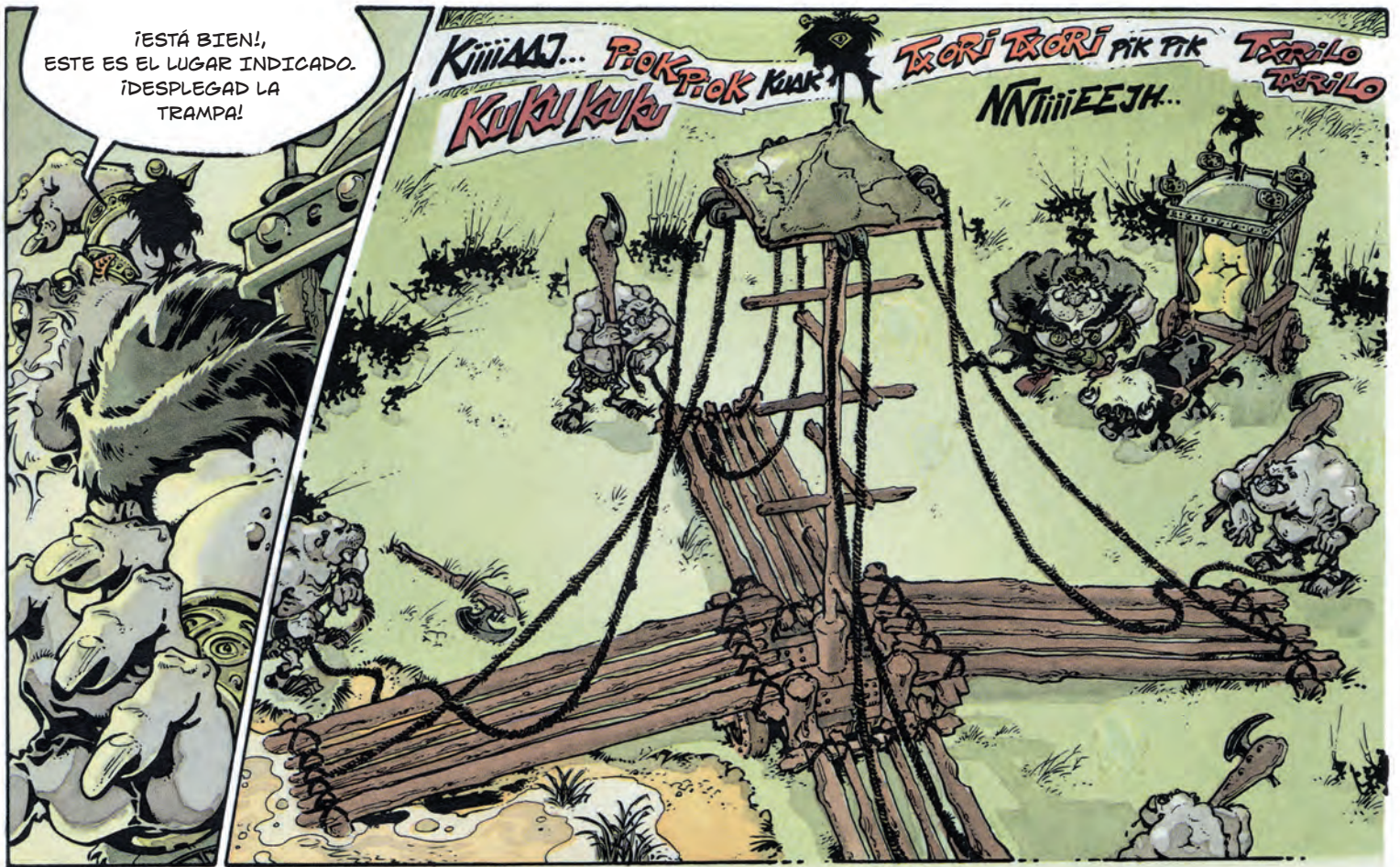
...«TODO CUANTO TIENE NOMBRE EXISTE».

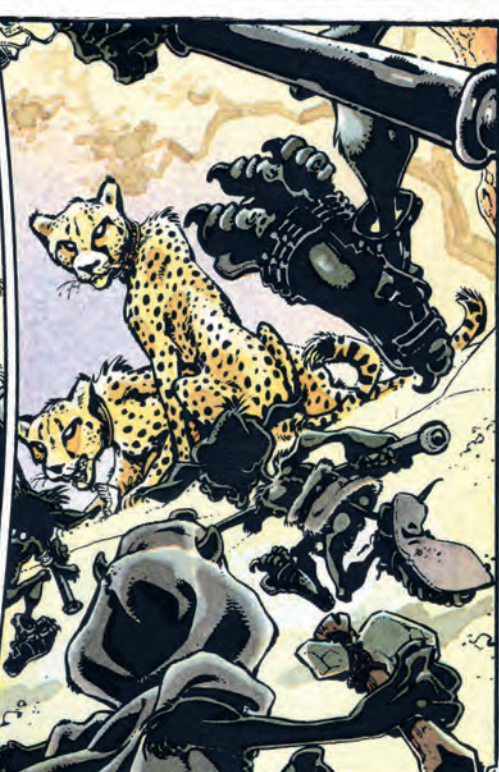
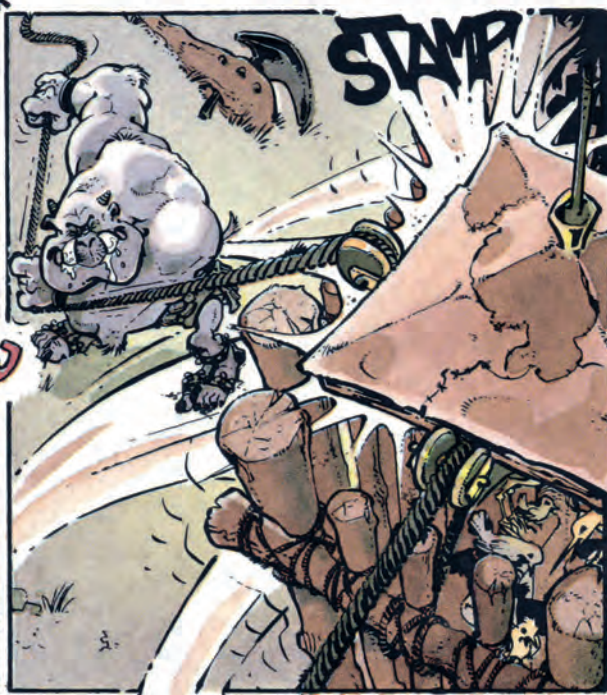

¡HARF! ¡HARF!
ESTOS RECLAMOS
HIPNOTIZADORES DE
PÁJAROS SON
EXCELENTES.

UN PAR DE
PASADAS MÁS
Y TODAS LAS
AVES DE ESTAS
MONTAÑAS
ESTARÁN BAJO MI
PODER.

GENIAL.

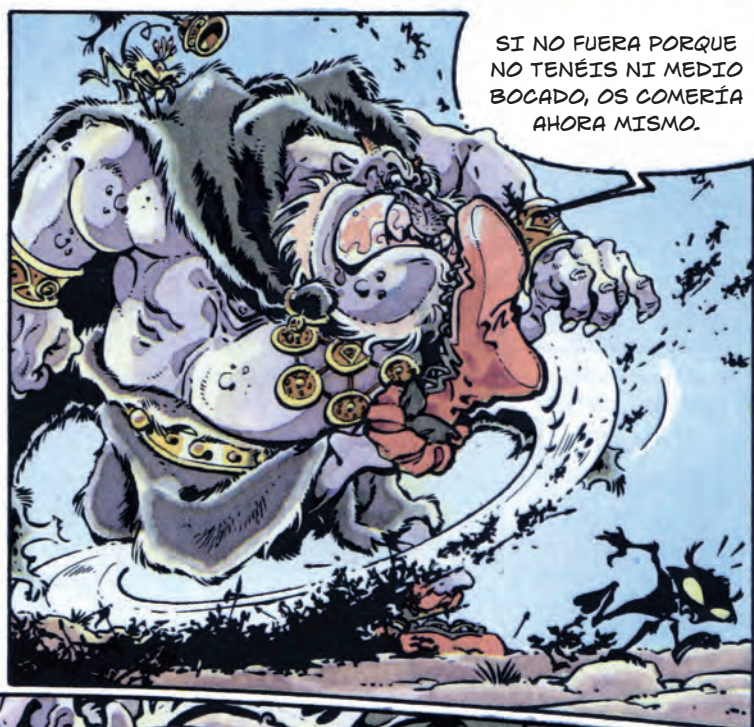

* EN LA MITOLOGÍA VASCA SERES ACUÁTICOS FEMENINOS DE UNA GRAN BELLEZA, LARGA MELENA Y PIES PALMEADOS.

¿QUE NO PUDISTE
ATRAPARLOS?! ¡UAAAAARG!

SI NO FUERA PORQUE
NO TENÉIS NI MEDIO
BOCADO, OS COMERÍA
AHORA MISMO.

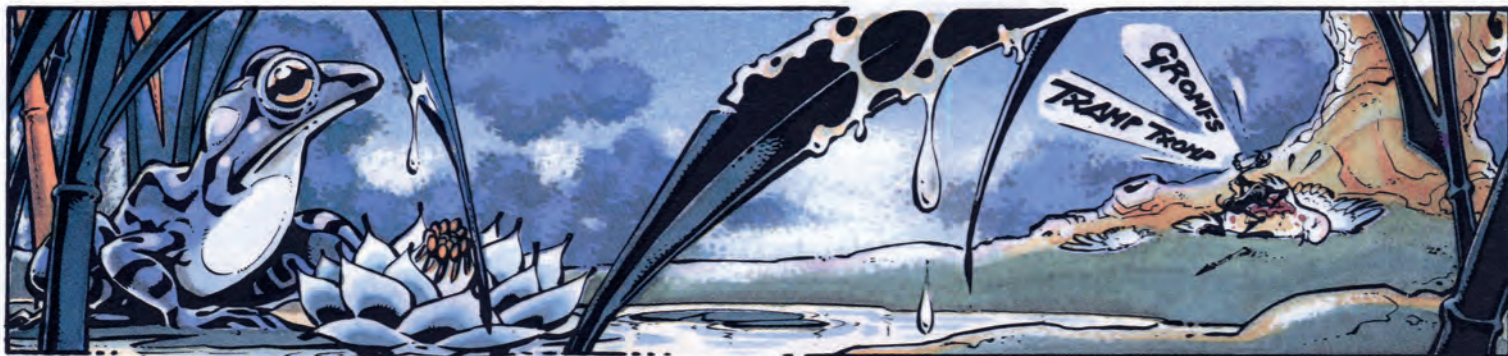
REGRESEMOS
DE UNA VEZ.

ESTOY IMPACIENTE
POR VER EL EFECTO DE
MIS JOYAS VOLADORAS.
SERÉ EL TARTALO* MÁS
ENVIDIADO DEL MUNDO.
HARF, HARF, HARF.

SI LOGRARA
ATRAPAR
A ESOS
GATOS...

* TARTALO: EN LA MITOLOGÍA
VASCA REPRESENTA A UN CÍCLOPE
ANTROPOMORFO Y GIGANTESCO.

CONOZCO LO MUCHO
QUE DETESTA UN
AIARRA QUE LE
ARREBATEN SU
MERIENDA.

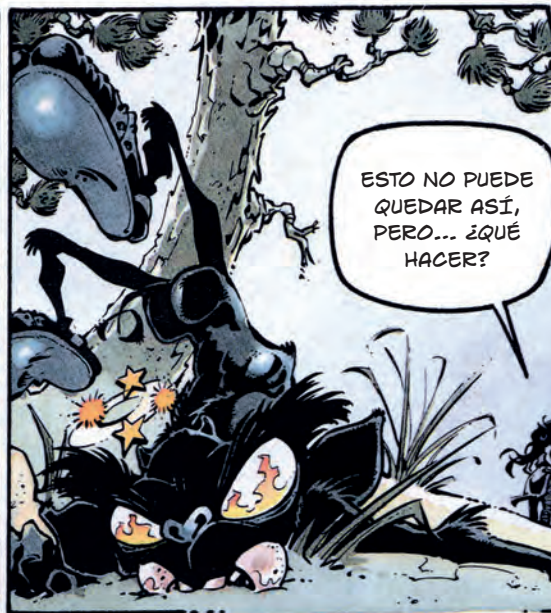
SI NO QUIERES QUE OCURRA ESO, RESPONDEME:
¿POR QUÉ NO CANTAN LOS PÁJAROS DEL BOSQUE
Y QUÉ HACE AQUÍ TARTALO? SUS BABAS
ESTÁN POR TODAS PARTES.

¿HA SIDO TARTALUT QUIEN
SE HA LLEVADO TODAS LAS
AVES PARA ALEGRAR SU
TÉTRICO PALACIO?

ESE REPUGNANTE
TARTALO Y SU EJÉRCITO
DE AIARRAS LO
ARRUINAN TODO ALLÁ
POR DONDE PASAN.

ESTO NO PUEDE
QUEDAR ASÍ,
PERO... ¿QUÉ
HACER?

KRRRBRRMM...

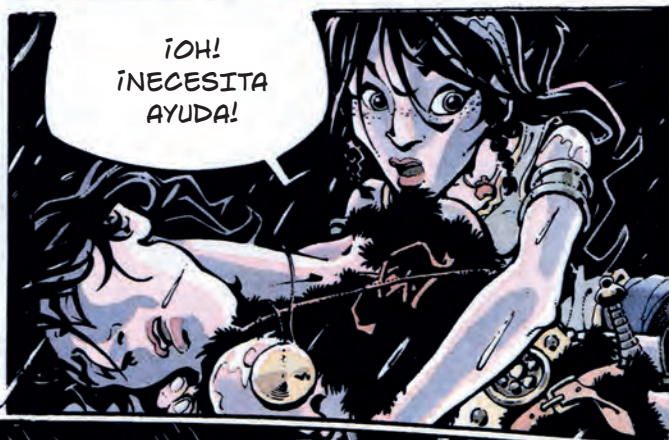
VIENE
TORMENTA
Y PRONTO SE
HARÁ DE NOCHE.
LA MONTAÑA
SE VUELVE
PELIGROSA.

¡UN
JINETE!

¡SE ENCUENTRA
MALHERIDO!

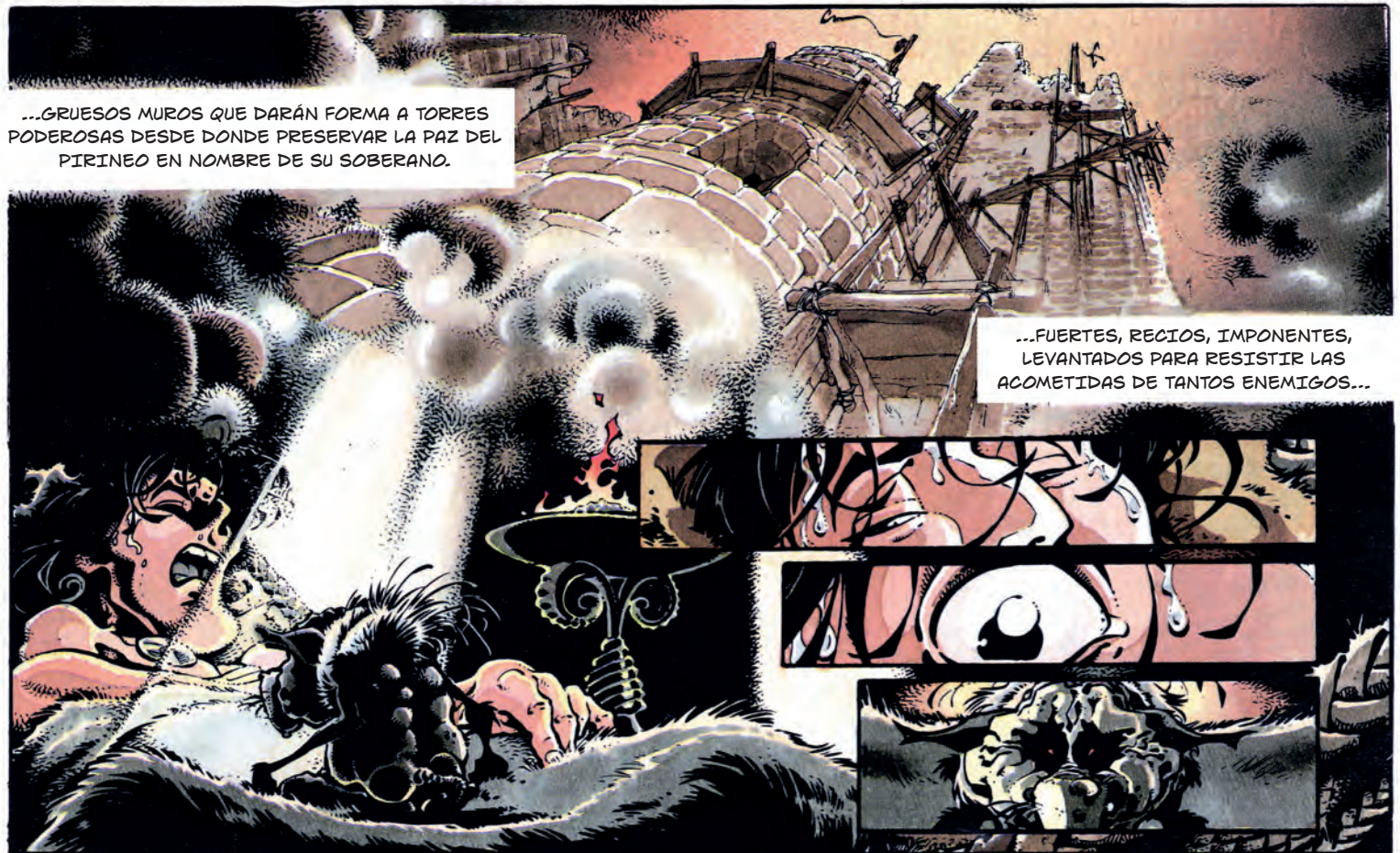
BRRMMKRRUMMM

¡OH!
¡NECESITA
AYUDA!

ILAND

...GRUESOS MUROS QUE DARÁN FORMA A TORRES PODEROSAS DESDE DONDE PRESERVAR LA PAZ DEL PIRINEO EN NOMBRE DE SU SOBERANO.

...FUERTES, RECIOS, IMPONENTES, LEVANTADOS PARA RESISTIR LAS ACOMETIDAS DE TANTOS ENEMIGOS...

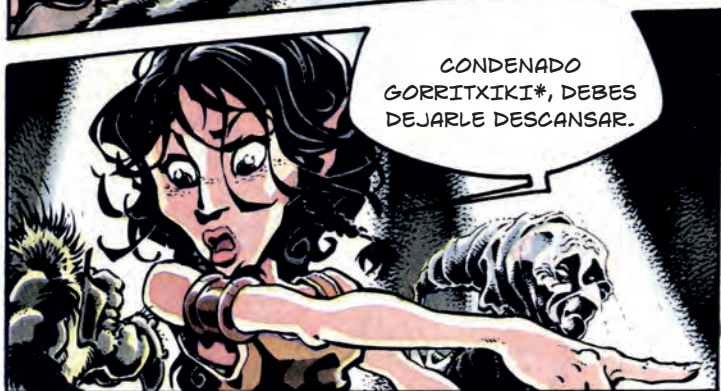
¡NO... NO! ¡NO!

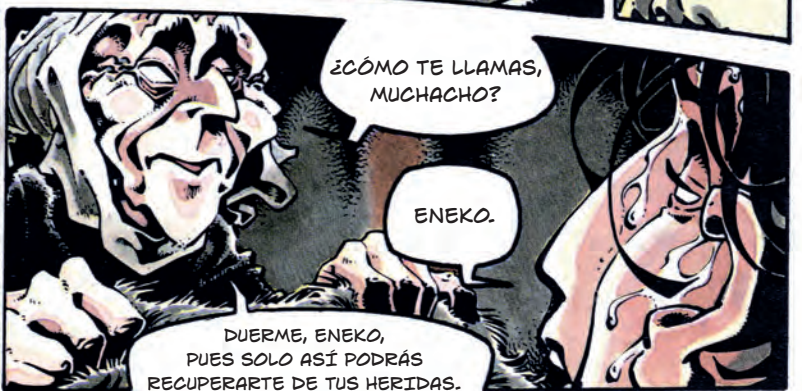
¡DAME ESO!

¡APARTA DE AHÍ, BOLDRO!

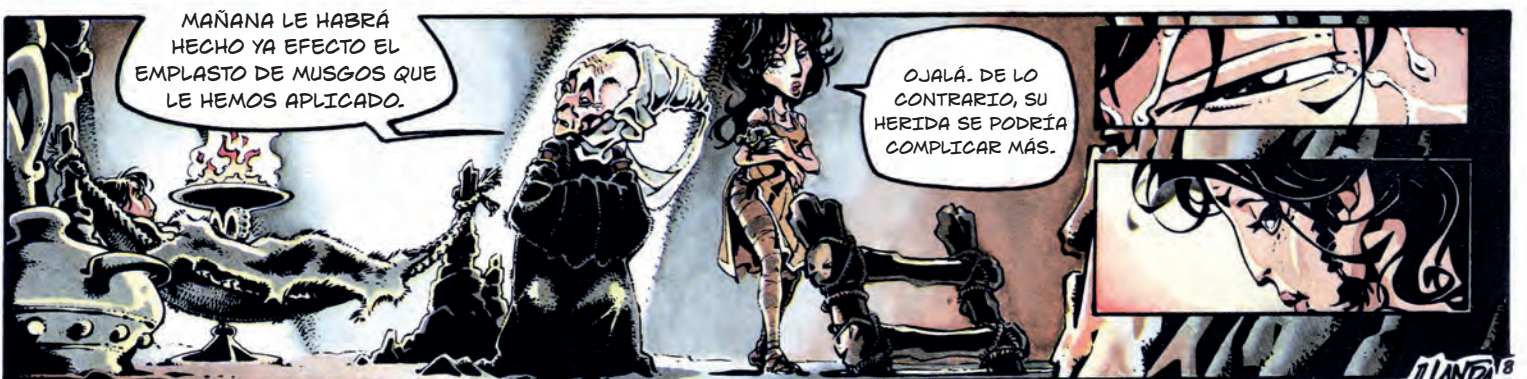
CONDENADO GORRITXIKI*, DEBES DEJARLE DESCANSAR.

¿CÓMO TE LLAMAS, MUCHACHO?

ENEKO.

DUERME, ENEKO, PUES SOLO ASÍ PODRÁS RECUPERARTE DE TUS HERIDAS.

MAÑANA LE HABRÁ HECHO YA EFECTO EL EMPLASTO DE MUSGOS QUE LE HEMOS APLICADO.

OJALÁ. DE LO CONTRARIO, SU HERIDA SE PODRÍA COMPLICAR MÁS.

* GORRITXIKI, GENIOS DE LA MITOLOGÍA VASCA DE COLOR ROJO.

BUENOS DÍAS,
LUXA.

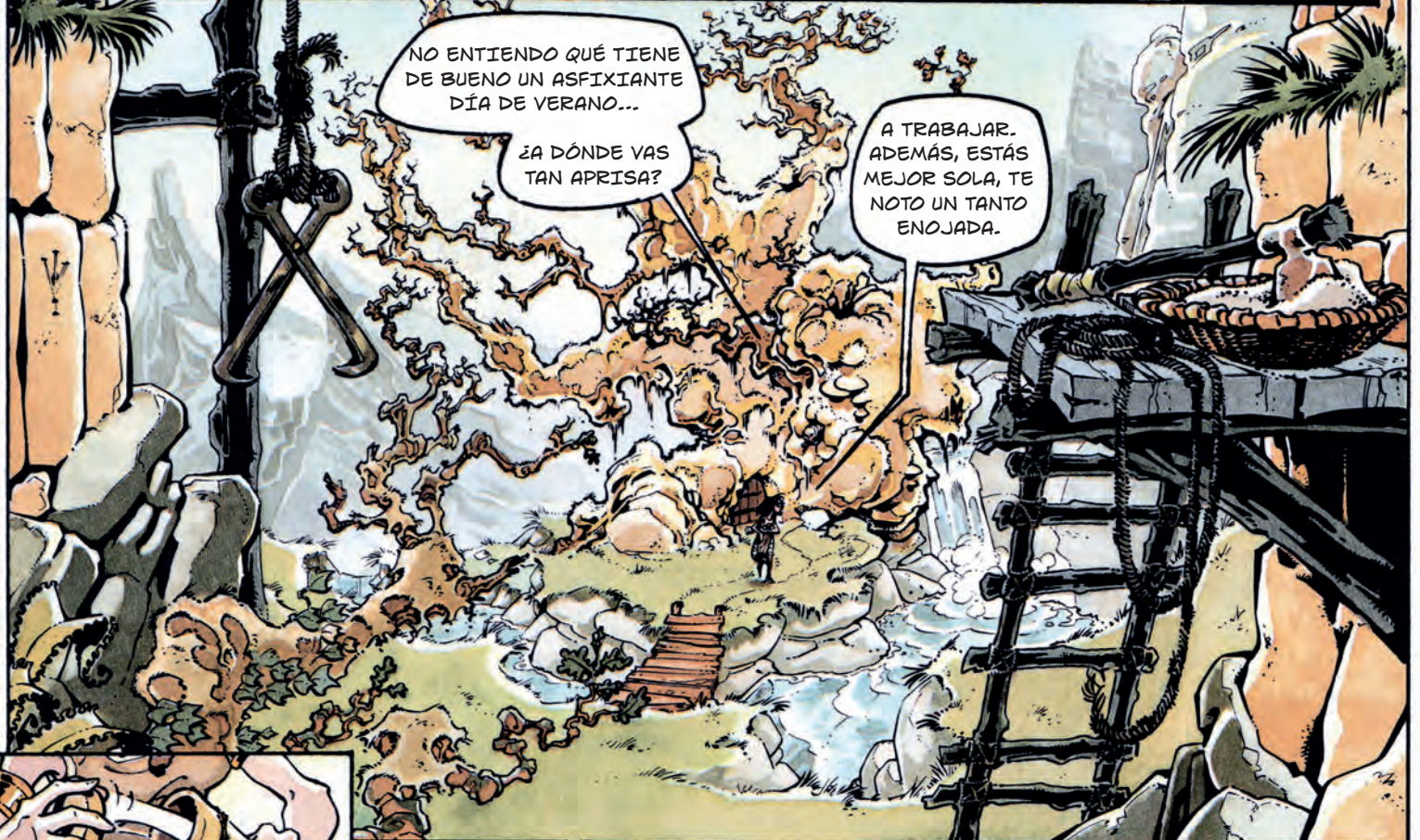
NO TAN
BUENOS.

DEBERÍAS DEDICAR UN MOMENTO
A ORDENAR UN POCO ESTO, IRATI.

ESTÁ
HECHO UN
DESASTRE.

PERO SI LO
ORDENASE, LUEGO
NO SABRÍA DÓNDE
TENGO LAS COSAS.

¡AAH! HA
AMANECIDO UN
DÍA PRECIOSO.

NO ENTIENDO QUÉ TIENE
DE BUENO UN ASFIXIANTE
DÍA DE VERANO...

¿A DÓNDE VAS
TAN APRISA?

A TRABAJAR.
ADEMÁS, ESTÁS
MEJOR SOLA, TE
NOTO UN TANTO
ENOJADA.

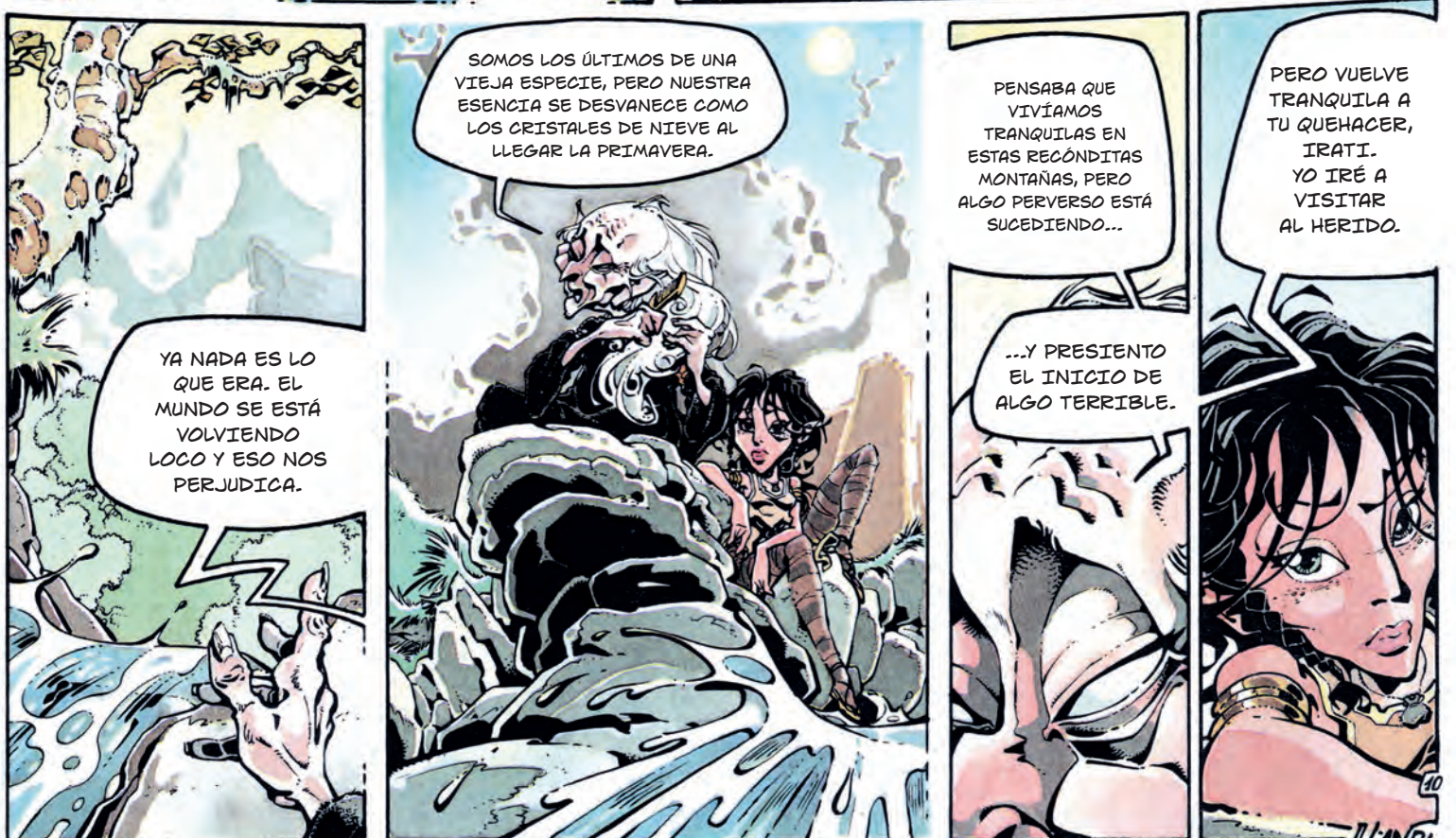
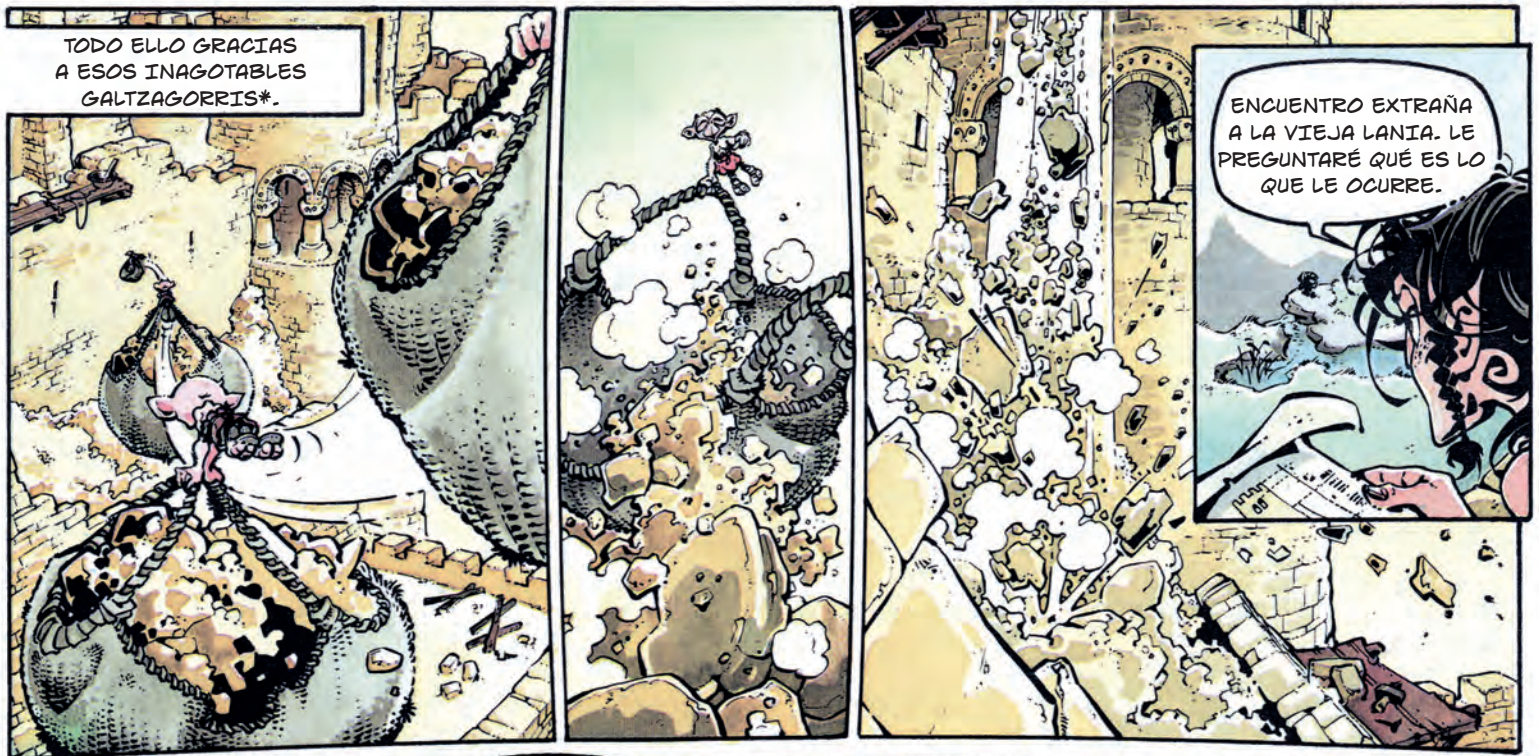
¿QUÉ QUIERES
QUE HAGAMOS?
¿QUÉ QUIERES
QUE HAGAMOS?

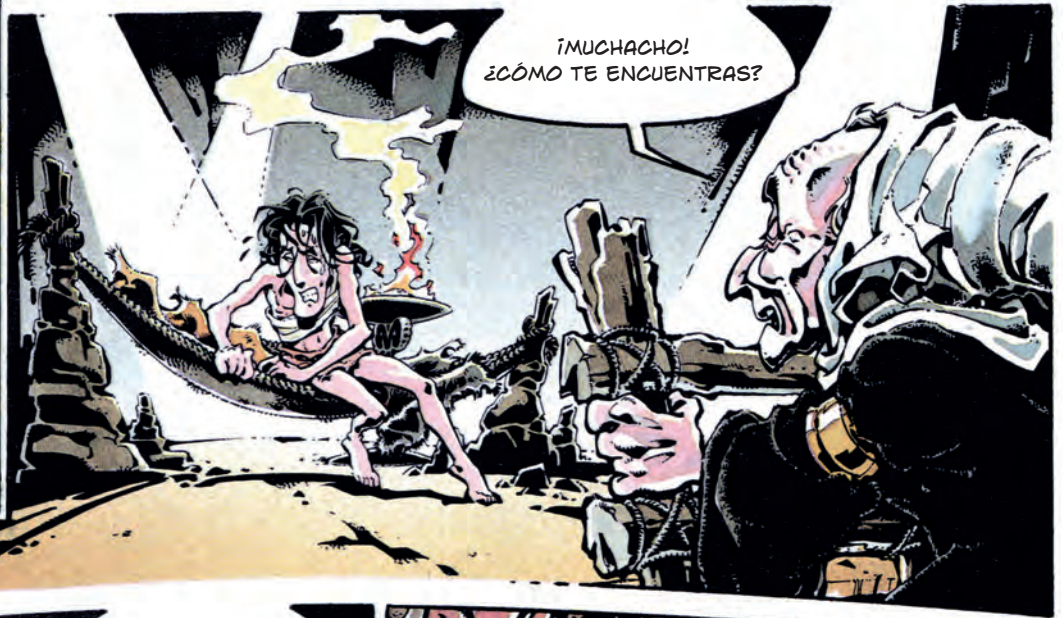
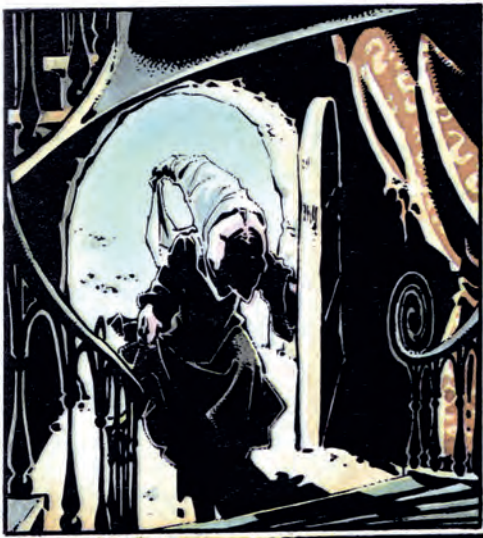
ID CON LAS CESTAS A
LA CANTERA Y TRAE
DESCARGAD EN
LA MURALLA SUR
Y NO PARÉIS
HASTA ACABAR.

TANTOS
AÑOS DE
TRABAJO,
PERO YA FALTA
POCO...

* GALTZAGORRI, PERSONAJE DE LA MITOLOGÍA VASCA.

¡MUCHACHO!
¿CÓMO TE ENCUENTRAS?

TENGO... TENGO QUE
IRME. ME ESTARÁN
BUSCANDO.

TIENES MUY MAL
ASPECTO. DEBERÍAS
ESTAR ACOSTADO.

NO LLEGARÍAS A DAR
TRES PASOS SIN CAER
DESPLOMADO.

¿QUIÉNES SOIS?
QUISIERA
AGRADECER
VUESTRA AYUDA.

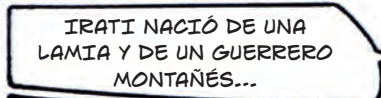
AGRADÉCESELO
A IRATI. FUE
ELLA QUIEN TE
ENCONTRÓ.

¿IRATI? ES
UN TANTO
EXTRAÑA. NO
ES UNA JOVEN
COMO LAS
DEMÁS.

NO LO ES.
VERÁS, TE
CONTARÉ UN
SECRETO.

IRATI NACIÓ DE UNA
LAMIA Y DE UN GUERRERO
MONTAÑÉS...

UN FATÍDICO DÍA, VIENDO QUE SU MUJER CUIDABA CELOSAMENTE EL NO ENSEÑAR JAMÁS
SUS PIES, LA ACECHÓ HASTA DESCUBRIR QUE ESTABA CASADO CON UNA GENIA DEL BOSQUE...

...NO PUDIENDO SOPORTAR
SEMEJANTE CIRCUNSTANCIA, EN
UN ARREBATO, LA DEGOLLÓ.