

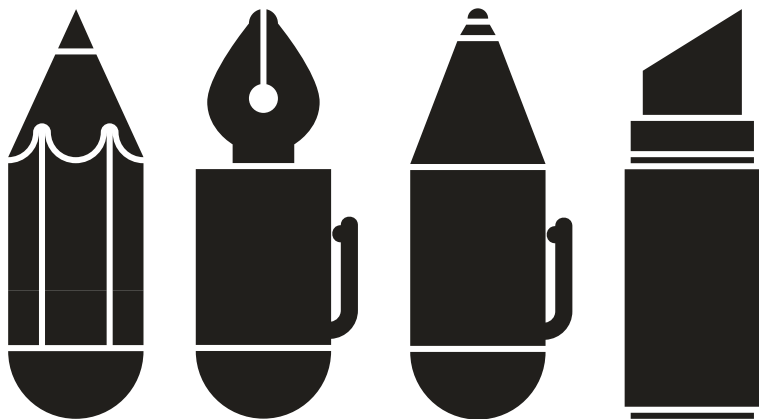

**Biblioteca
Regional**
biblioteca de publicaciones
regionales de murcia

BRÚJULA
PARA
TEBEOS
**TERAPIAS
DE
CHOQUE
DESDE
LA
COMICTECA**

BIBLIOTECA
REGIONAL
DE MURCIA

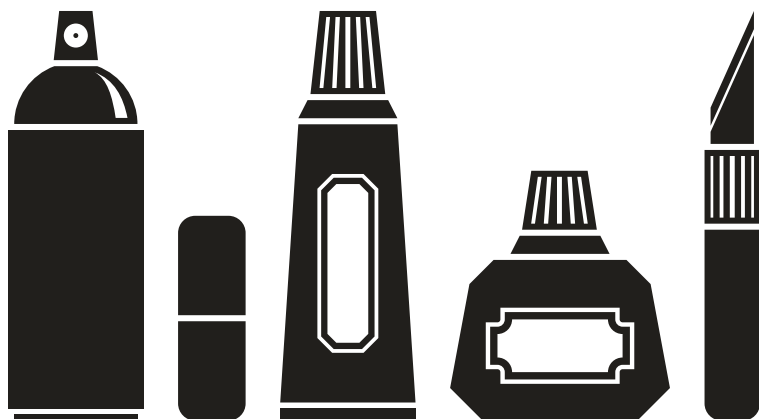
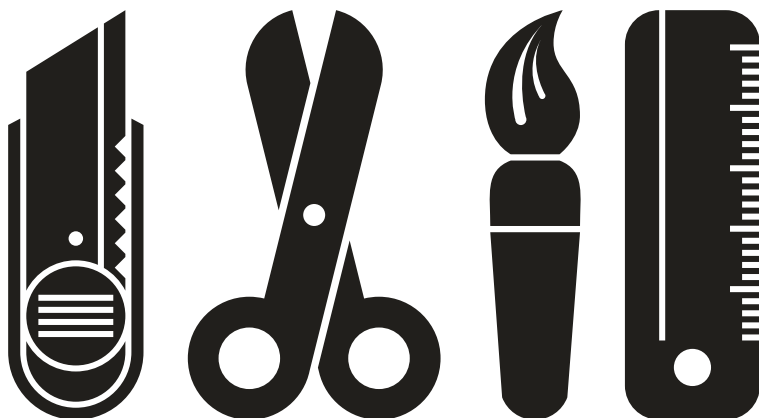

BRÚJULA
PARA
TEBEOS

**TERAPIAS
DE
CHOQUE
DESDE
LA
COMICTECA**

BIBLIOTECA
REGIONAL
DE MURCIA

BRÚJULA
PARA
TEBEOS

**TERAPIAS
DE
CHOQUE
DESDE
LA
COMICTECA**

BIBLIOTECA
REGIONAL
DE MURCIA

**Brújula para tebeos.
Terapias de choque
desde la Comicteca.**
Biblioteca Regional de Murcia
Mayo 2010.

Edita.
Biblioteca Regional de Murcia.

Idea.
Vicente Funes.

Textos reseñas.
Vicente Funes.

Colaboración.
Antonia D. Hermosilla.

**Retratos
colaboraciones
estelares.**
José David Morales.

Diseño.
F33.

Imprime.
Imprenta Regional.

D.L.
MU 647-2010

José Luis Munuera
(ilustración cubierta)

Nacido en Lorca, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, es uno de nuestros dibujantes de tebeos, como a él le gusta llamarse, con mayor proyección internacional. Su estilo de dibujo, denominado como afrancesado, le ha consagrado en el mercado francobelga con obras tales como "Nävis", "Spirou" o más recientemente "El juego de la luna" (Mejor cómic nacional Expocómic 2009).

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente, y bajo las sanciones en ellas previstas, queda totalmente prohibida la reproducción y/o transmisión parcial o total de este libro, por procedimientos mecánicos o electrónicos, incluyendo fotocopia, grabación magnética, óptica o cualesquiera otros procedimientos que la técnica permita o pueda permitir en el futuro, sin la expresa autorización por escrito de los propietarios del copyright.
Impreso en España -
Printed in Spain.

Sumario	Presentación	004
	Explicación Cómicteca	005
	Terapias de Choque por:	
	Ferrán Adrià	006
	Rosa Montero	008
	Luis Gordillo	010
	Alaska	012
	Ainhoa Arteta	014
	Elvira Lindo	016
	Cómic de:	018
	Ana Galvañ	
	Terapia Regresiva	022
	Terapia de Pareja	032
	Terapia Familiar	042
	Cómic de:	050
	Santiago Arcas	
	Risoterapia	054
	Terapias de Grupo	064
	Electroshock	074
	Cómic de:	086
	Salvador Espín	
	Psicoterapia	090
	Terapias Alternativas	100
	Terapia Ocupacional:	112
	introducción de	
	Paco Olivares	
	Tebeoterapias por:	116
	José Antonio Gómez	
	Los cómics.	120
	Un lenguaje universal por:	
	Luis Alberto de Cuenca	
	Agradecimientos	128

Presentación

Si con la primera “Brújula para tebeos” pretendíamos orientar a nuestros lectores, con esta segunda queremos arreglarles la vida. Como en un manual de autoayuda al uso, desplegamos un muestrario de terapias en el que cualquiera podrá encontrar aquella que mejor le convenga para su crecimiento personal y espiritual. A la felicidad por la viñeta, que podía haberse subtitulado; o del poder curativo y sanador del arte secuencial, en otra variante algo más pedante, aquí podremos encontrar terapias familiares (porque en ella está el origen de todo), terapias regresivas, risoterapia, electroshocks, psicoterapia, o terapias alternativas. Todo vale con tal de asegurarnos el bienestar físico y mental de nuestros usuarios.

Para ello, los recursos aunque similares a los de la primera Brújula, difieren en ambiciones. Seguimos contando con tres deslumbrantes talentos autóctonos para los cómics con la Comicteca de fondo en sus argumentos. Se trata de (en estricto orden alfabético cual reparto cinematográfico repleto de estrellas): Santiago Arcas, Salvador Espín y Ana Galvañ. Nuestro internacional José Luis Munuera con su portentoso trazo, nos induce desde la cubierta al estado ideal para estar receptivos. Pero una vez en el interior, que nadie espere tratamientos paliativos; no hay nada de lo que sanar. A quien no le guste el cómic probablemente le seguirá sin gustar, cada uno es soberano en sus aficiones. Pero sería una pena que aquellos a los que el cómic sí les gusta, pero aún no lo saben, se queden sin descubrirlo.

El efecto placebo para este método que hemos ensayado, cuenta con colaboraciones de altura. Ferrán Adrià desde la gastronomía, Ainhoa Arteta desde la ópera, Elvira Lindo desde la narrativa, Luis Gordillo desde las artes plásticas, Alaska desde la cultura pop, Rosa Montero desde el periodismo y la narrativa, y Luis Alberto de Cuenca desde la poesía: han respondido a nuestro llamamiento para que brevemente compartieran en exclusiva a través de la Brújula, sus consideraciones, opiniones, o experiencias lectoras en torno al cómic. Y nosotros, sólo podemos agradecerles una vez más, su enorme generosidad y amabilidad al colaborar en nuestro empeño por ganar adeptos a la causa. No podíamos imaginar terapias de choque más persuasivas para llamar la atención despistada de tantos lectores, que aún no han abierto sus chakras a los beneficios de la, tan en boga, novela gráfica.

Como con la primera Brújula ya pagamos el peaje de los imprescindibles; en ésta podemos recrearnos en títulos más recientes (algunos ya convertidos en clásicos instantáneos), y rescatar joyas escondidas de nuestra colección. Como si de un curso de dudosa validez académica se tratara, los lectores que pasen por los títulos aquí prescritos habrán alcanzado un grado más. ¿En qué? Es difícil precisarlo. En todo caso, el crecimiento personal dependerá como siempre del provecho que cada uno saque a sus lecturas. Pero al menos confiamos, en que una vez finalizado el tratamiento, todos se convenzan de que tal y como cita José Antonio Gómez en su artículo sobre tebeoterapias: la vida es buena, si no te rindes.

005

Informaciones Prácticas:

La colección de cómics está clasificada y organizada en las estanterías, según su procedencia. Dentro de cada grupo y color se estructuran los cómics por sus autores, o por el personaje o colección que lo protagoniza. Se diferencia por los colores y letras de las etiquetas adheridas en las cubiertas de los cómics.

- CA - Cómic americano
- CE - Cómic europeo
- CEH - Cómic español e hispanoamericano
- CM - Cómic murciano
- MAN - Cómic manga
- PUB - Publicaciones sobre cómic

Normas de Préstamo:

5 cómics por carné durante 15 días, prorrogables por un mes.

Contacto:

Comicteca de la Biblioteca Regional de Murcia
Avd. Juan Carlos I, 17
30008 Murcia
Telf.: 968 366 593
Fax: 968 366 600
c.e.: comicteca@listas.carm.es

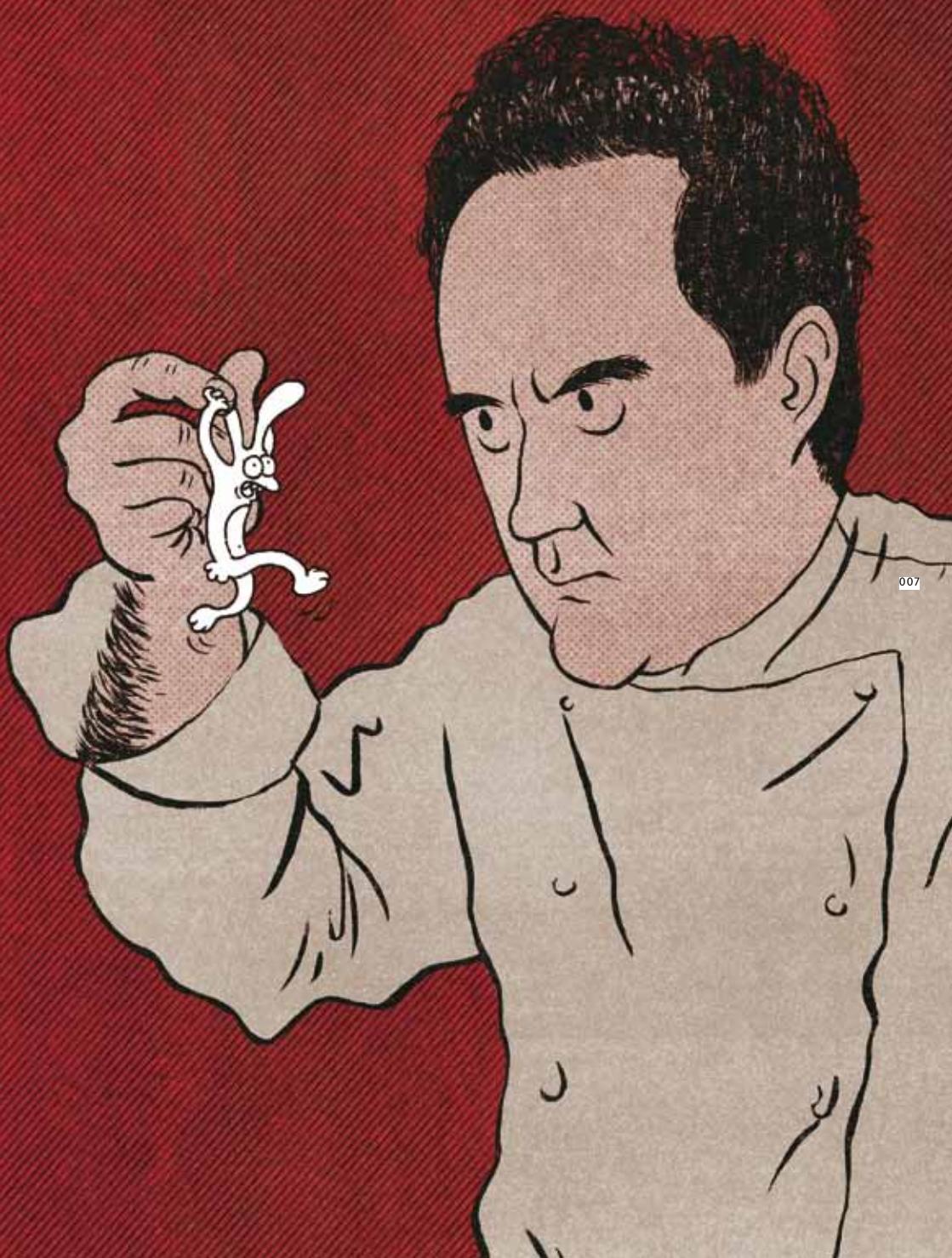
Mi relación con el mundo del cómic fue muy intensa durante mi infancia y mi juventud, como sucede con tantas personas de mi generación. Luego la vida te lleva a concentrar intereses o, mejor dicho, a concentrarte sobre todo en tu trabajo.

Pero nunca he olvidado que gracias a los cómics no sólo me divertí, sino que también "me culturicé".

Pero además, el mundo del cómic ha vuelto a aparecer en mi vida recientemente, y además sin previo aviso, sin que yo lo previera. De un lado, hace cuatro años me mandaron un cómic manga desde Japón del que soy protagonista, junto al señor Ishida, un grandísimo cocinero propietario del restaurante Mibu, de Tokyo.

Por otra parte, también protagonizo una escena en el cómic que mi buen amigo Andoni Luis Aduriz, chef del restaurante Mugaritz, editó hace un par de años. Aunque la verdad es que no salgo muy bien parado, ya que paso de ser cocinero a ser "cocinado". Ah, me olvidaba, resulta que también soy un "Simpson". En 2008, James L. Brooks vino a cenar a elBulli, y quedó encantado. Al cabo de un par de meses nos llegó por correo un paquete con un par de retratos, uno mío y otro de mi socio Juli Soler, y ambos "simpsonizados". El mío es el que ocupa la portada del último libro publicado sobre elBulli, «Comida para pensar, pensar sobre el comer».

En definitiva, esta recurrencia del mundo del cómic incluso ahora, en mi vida adulta y profesional, me hace pensar que es un lenguaje completamente vivo y actual, y que además transmite unos valores que también pretendo reflejar en mi cocina: la provocación, el sentido del humor, la reflexión... No creo desacertado, pues, afirmar que entre los cómics y mi cocina se pueden hallar no pocos puntos en común.

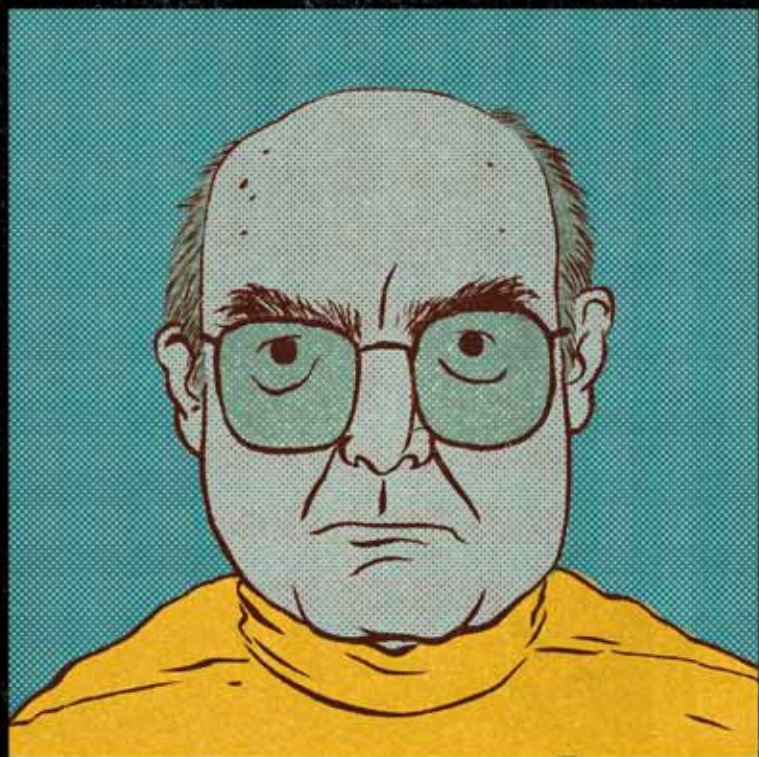
Crecí leyendo los maravillosos cómics que coleccionaba mi tío; tenía los libros originales de «El Príncipe Valiente», de Hal Foster y de «Flash Gordon», de Alex Raymond. Eran relatos complejos con unos dibujos formidables, unas obras a no dudar para gente de mayor edad que yo; pero yo estaba enferma, en la cama, y leía de todo, también muchísimos libros para adultos. Libros y cómics eran mi gran tesoro; aprendí a amarlos por igual, y a saber que eran dos maneras distintas pero complementarias de contar historias.

De hecho, estoy convencida de que mi amor actual por el mundo artúrico y medieval viene del Príncipe Valiente, y que mi pasión por la ciencia ficción nació con Flash Gordon. Un buen cómic es la semilla de un mundo.

Luis Gordillo

Siempre me ha interesado mucho el cómic; de pequeño devoré todos los tebeos que encontré en mi camino y ya de mayor metido a pintor, empecé a coleccionarlos y a verlos desde perspectivas distintas, sobre todo en mi época de acercamiento al Pop. El cómic ha estado presente en la cultura y especialmente en las artes plásticas del siglo XX y desde hace unos años adquiere unas dimensiones, impensadas en otros tiempos, de diversidad, complejidad, compromiso y belleza.

Parece mentira que en el 2010 todavía tengamos que estar hablando del cómic como un género en sí mismo, defendiendo que no es un género menor, infantil, vacilón o populachero. Una historia contada en viñetas requiere las mismas dosis de talento que otra narrada en renglones seguidos. Autores como Alan Moore no sólo merecen figurar entre los grandes narradores del cómic, sino tener su sitio entre los mejores escritores contemporáneos. Y los artistas que ilustran el guión no lo son menos que los que cuelgan su obra en las galerías de arte. La historia del cómic es la historia del mundo occidental en el siglo XX. Tintín y los entresijos de la política internacional. La idea de salvación hace que depositemos nuestra seguridad en Superman. La justicia y el orden se cumplen de la mano de Batman. La amenaza nuclear hace que nazcan los superhéroes mutantes de la Marvel. Que los héroes se tomen la justicia por su mano los convierte en poco recomendables, dando lugar a los personajes atormentados de los Watchmen. En fin, cada historieta ha reflejado las inquietudes de una época. Por no hablar del físico. El cuerpo de superhéroes y superheroínas ha impuesto unos cánones que intentamos alcanzar cada día en gimnasios y clínicas de estética. El gran José González dibujó a la sensual Vampirella creando un canon para todas las bellezas femeninas que vinieron después. Igual que nuestra vida tiene una banda sonora formada por esas canciones que nos hacen recordar cada momento vivido, los cómics aparecen ilustrando ese caminar por este mundo.

En mi caso comienza en mi infancia en México, con el mundo Disney y con los tebeos publicados por la Editorial Novaro, especialmente «La Pequeña Lulú», y con los cómics de la DC, Superman y, sobre todo, Batman. Llegué a España en 1973 y fue una maravillosa sorpresa descubrir a Vázquez e Ibáñez, especialmente por «Las Hermanas Gilda» y la «Trece Rue del Percebe». Mi condición de adolescente atormentada me acercó a los superhéroes que también sentían crisis de identidad, el mundo Marvel, Estela Plateada, La Patrulla X. Y desde muy pequeña me asusté con las historias de terror de EC Cómics, con el «Creepy». Me fascinó el giro oscuro que tomaron los héroes clásicos en los ochenta y la aparición de nuevos autores, con Moore a la cabeza. No hay más que mirar alrededor, en la moda que proponen los diseñadores, en las producciones cinematográficas de Hollywood, en los guiños de la cultura popular, para darse cuenta de la influencia que el cómic tiene sobre todos nosotros. Larga Vida...

Ainhoa Arteta

De niña solía leer cómics; mi preferido era el clásico de Mortadelo y Filemón, cualquiera de ellos. Me quedaba embobada durante horas leyendo, fascinada con los múltiples disfraces que nos regalaba Mortadelo para esconderse del Súper, de Ofelia, de Filemón, de la Policía... Yo creo que ya desde pequeña se estaba despertando en mí el instinto del teatro y por eso me llamaba tanto la atención los cambios de vestuario y las distintas caras que ofrecía el personaje.

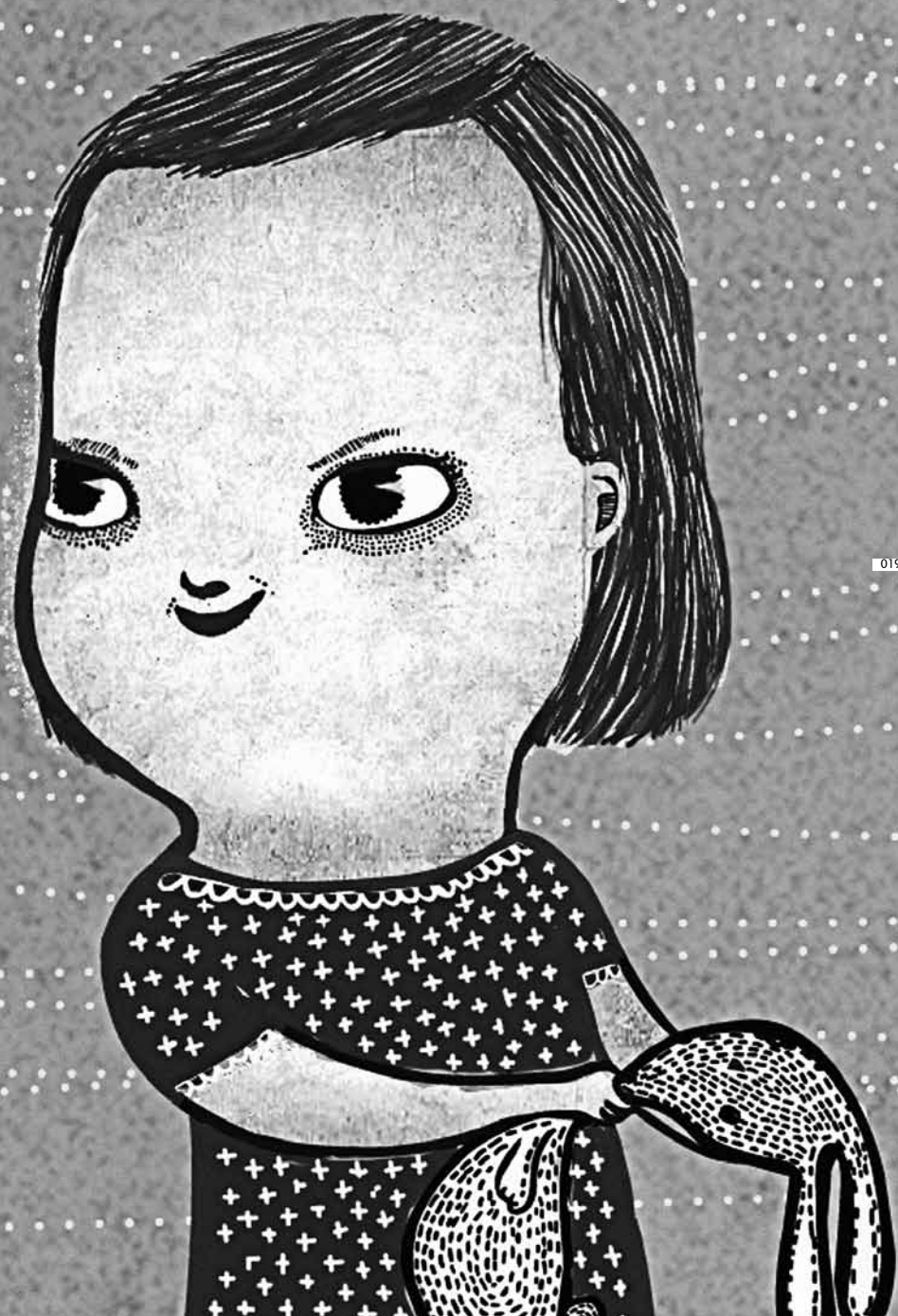
Siempre he admirado el arte del dibujo. Desde que era niña y atesoraba, junto con mis hermanos, la colección de Tintín. Siempre lo he considerado un arte, antes de que en nuestro país, tan áspero en la apreciación del cómic, el tebeo, la ilustración o la novela gráfica, se hablara de elevar esos géneros a la categoría de lo artístico. Para mí es arte toda expresión que emociona y provoca. He trabajado con frecuencia con ilustradores y, no sé por qué razón misteriosa, siempre he acabado teniendo una relación de amistad con ellos. Me produce una enorme curiosidad el mundo del dibujo. Contar una historia a través de él, para niños o para adultos. Los tebeos están ligados a mi infancia, descubrí el cómic en mi juventud y ahora frecuento la novela gráfica. Mi paso por Nueva York me ha hecho valorar muchísimo más todos estos géneros. Aquí se los reseña y se los premia con una gran consideración. No en el último peldaño de la creación artística sino concediéndoles una importancia única.

No soy una entendida ni una fanática del cómic. Simplemente sé disfrutarlo. Tengo amigos expertos que me recomiendan cosas, me dejo guiar por ellos y voy haciéndome mi pequeña colección. Lo que no me gusta, sin embargo, son esos expertos excluyentes que te riñen si te equivocas en los términos y disfrutan de su pertenencia a una comunidad pequeña y cerrada. Todas las artes sufren ese tipo de amantes fanáticos. Pero el cómic es para todo el mundo, así debe ser; nada hay más fácil que apreciar lo que entra por los ojos. La misión de los aficionados debe ser contagiar ese entusiasmo a otros lectores, multiplicarlo. Eso es lo que yo hago. Cuando algo me gusta lo proclamo a los cuatro vientos.

Ana Galvañ

Comiquera e ilustradora nacida en Murcia. Estudió Bellas Artes en Valencia y terminó el último curso en Southampton, UK. Tras varios años de dedicación, abandonó su trabajo como creativa de publicidad para dedicarse al cómic y la ilustración. Actualmente imparte clases de educación plástica y visual y realiza encargos de ilustración. Vive a caballo entre Murcia y Madrid y dedica su tiempo libre, entre otras cosas, al cómic, su gran pasión.

todo era un sueño

Dormir... dormir... por más que me concentro no consigo dormir. Este calor me está matando.

Maldigo el día en que volví a esta ciudad infernal.

Abro las ventanas de par en par con la vana esperanza de que entre algo de aire fresco.

Un momento, ¿y esas luces parapadeantes? Nunca antes las había visto...

Tengo que salir y llegar hasta ellas. No sé por qué, pero tengo que hacerlo.

Calzo las deportivas...

...y salgo en camiseta. No puedo esperar más.

Ya estamos. Mhm, esto parece un bar. ¿OMITEA? Se habrán fundido algunas letras...

Anda, se acerca un perrito.

Y se mete en el bar, como si nada. Parece que quiere que le siga...

Allá voy. No sé si hago bien...

¡Guau!, esto es enorme! ¿Pero qué hace toda esta gente aquí a estas horas?
¿Será por el aire acondicionado?

Me miran raro... como si tuviera algo en la cara. Algo horrible, como un enorme y asqueroso grano de pus.

Eh, otra vez el perrete moviendo el rabito, ¡qué mono!

¡Hola,
ricura!

holaaa

¡Ahhh!

¡Uf!
Qué sueño
más raro...

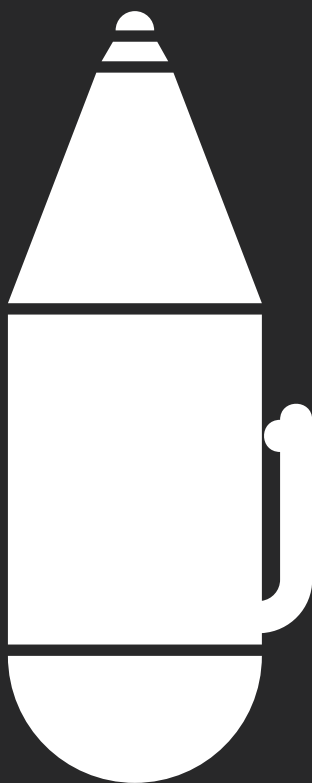
Fin

V-vaya mierda
de f-final,
¿no?

Fin

Super Spy
Matt Kindt
Norma

El 9 de noviembre de 1989, mientras los cascotes del muro de Berlín caían entre vítores, camuflados entre el gentío, más de una impávida figura contemplaba como cada bloque de cemento derribado le acercaba más al paro. Las bases de cotización para los espías son difíciles de precisar, y todo el mundo sabe que el poder siempre es ingrato con los juguetes rotos. Después de todo, no dejan de ser humanos: sufren, enferman, tienen debilidades, dudas, e incluso en ocasiones, hasta se enamoran. Lo malo es que hacer del fingimiento y la mentira una profesión (salvo que seas actor), suele tener malos efectos para la salud. Los espías deliciosamente añejos que nos retrata Matt Kindt, nos retrotraen a través de un collage narrativo y figurativo de lo más evocador; a un elegante mundo color sepia en el que James Bond resultaría un hortera.

K

NORMA
Editorial

Recoge
su pelo en la
primera cita con
el confidente alemán.

Levar
postre que
casi pierde
besándolo.

024

Utili-
zar
nuevo
el
espía
pris

Localizar
a amante/confi-
dente y liquidarlo
con veneno.

EL ARTE DE VOLAR

Antonio Altarriba · Kim

El arte de volar
Antonio Altarriba y Kim
Edicions de Ponent

Uno de los puntos de partida para cualquier psicoanálisis pasa por la relación con los padres. Antonio Altarriba usa de diván a este título que ha deslumbrado a público y crítica. El autor hace catarsis a través de un relato sorprendentemente dibujado por Kim, en un cambio de registro que habla de su polivalente talento. Los beneficios de su terapia regresiva sólo él puede calibrarlos; ¿pero qué nos queda a los lectores? Pues nos queda una de esas obras totales, que parten de lo privado para hacerlo colectivo; y hace que desfile ante nuestros ojos la historia reciente de España: de la Guerra Civil a la democracia, pasando por la dictadura. El padre del autor, nunca habría imaginado que un tebeo iba a dar sentido al absurdo por el que un día, decidió bajarse del mundo.

Monster
Naoki Urasawa
Planeta DeAgostini

Recomendar esta serie nos crea cierta mala conciencia. Se supone que con esta brújula pretendemos el bienestar físico y mental de nuestros lectores; pero no podemos resistirnos a recomendar este thriller magistral que tantos estragos puede hacer en personalidades adictivas. Un arranque genial, se engarza en una trama que va desvelando misterios con la precisión y el pulso del mejor de los cirujanos; dejándonos siempre ansiosos del siguiente giro argumental, que enriquezca aún más a unos personajes memorablemente bien dibujados, física y moralmente. Una vez enganchados por esta dulce droga, todos musitaremos cual Amy Winehouse el famoso estribillo: «no, no, no» queremos tampoco rehabilitarnos del genial Naoki Urasawa y su apasionante Monster.

026

M

Volumen 1

MONSTER

PLANETA DeAGOSTINI

LAS SERPIENTES CIEGAS

CAVA - SEGUÍ

Las serpientes ciegas
Hernández Cava y Seguí
BDBanda

¿Cansados de historias sobre la guerra civil? Dicen que los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. Pero las nuevas generaciones repetirán en todo caso la guerra de Vietnam, porque de la que vivieron sus abuelos poco van a conocer. Así pues, aquí va otra historia sobre la guerra civil española: se desarrolla en Nueva York y es puro género negro. Según se dice, la nuestra fue la última guerra romántica; pero al protagonista, poco romanticismo le queda en el ánimo tras vivir tanta muerte y traición. Los ocre y rojizos del dibujo, transmiten ese plomo en las alas que queda cuando el mundo en el que creímos se derrumba, y sólo nos queda el motor de la venganza para seguir adelante. Obra multipremiada, la excelencia de guión y dibujo ya la han convertido en un clásico del cómic español.

H

027

BDBANDA

George Sprott 1894-1975
Seth
Random House
Mondadori

Rosebud. Así comienza y se cierra "Ciudadano Kane": al principio, recitada por unos labios monstruosos, y al final, escrita entre las llamas que consumen el resumen de una vida.

En "George Sprott", no hay un enigma que desentrañar como en la apabullante obra de Orson Welles; pero la ambición del canadiense Seth no le anda a la zaga.

Nada menos que el sentido de la vida, troceado en viñetas de cartesiana simetría, rota en ciertas páginas por ilustraciones desplegadas. Un soberbio muestrario de habilidades narrativas y gráficas para retratar las miserias y grandezas de este anacrónico personaje que es George Sprott. Sencillamente emocionante, como sólo lo puede ser el asistir al relato de una vida enfocada desde todos los ángulos posibles.

UNA NOVELLA GRÁFICA
DEL DIBUJANTE SETH

inside moebius

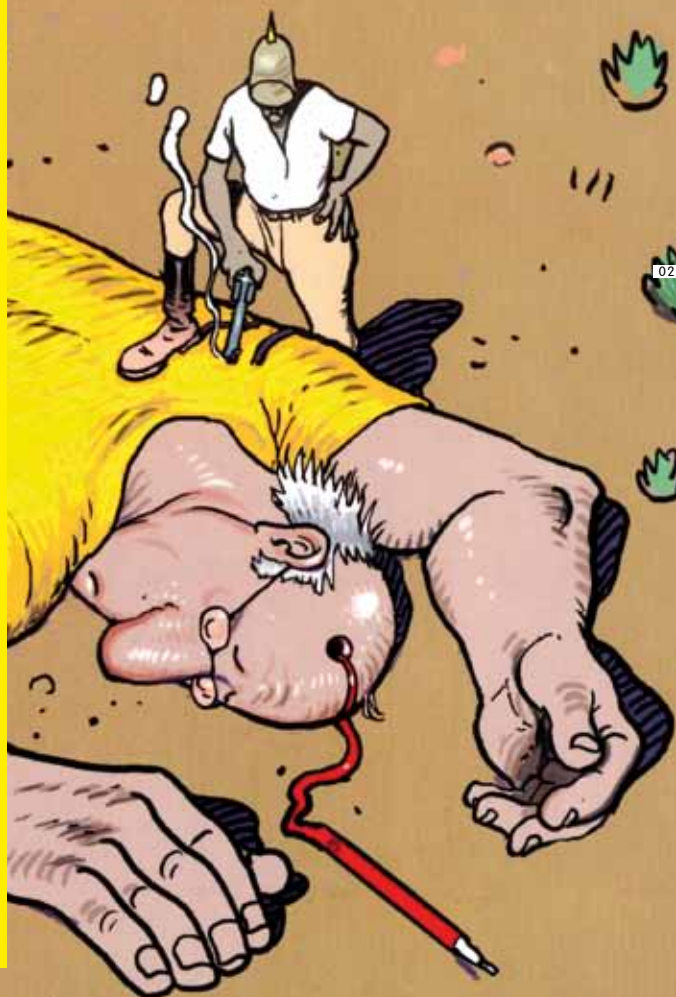
JEAN GIRAUD MOEBIUS

TOMO 1

Inside Moebius
Jean Giraud Moebius
Norma

No hace falta remitirse a la "Historia de las drogas" de Antonio Escohotado, para saber que las civilizaciones han hecho uso de las drogas desde siempre, como una puerta abierta a otro tipo de percepción. Moebius reconocía haber dejado la marihuana recientemente; lo que no sabemos es si el viaje astral que despliega en este cómic, supuso su último viaje estupefaciente, o simplemente es que él siempre ha estado instalado en otra realidad. Como personajes en busca de un autor, las criaturas que la alterada imaginación de Moebius ha parido bajo alguna de sus múltiples personalidades, rinden cuentas con su creador, haciendo que esta vez, sea pertinente evocar la película "8^{1/2}" de Fellini, no sólo por la intencionalidad de lo que nos narra, sino también por lo genial del resultado.

M

La otra belleza
Marc Males
Russell

Según el test del espejo del psicólogo Gordon G. Gallup Jr., sólo cinco especies animales (entre ellas el hombre) son capaces de reconocerse a sí mismas frente a un espejo. ¿Pero qué sucede si pese a vernos, no nos reconocemos? Los protagonistas de esta historia se ven perfectamente; pero uno no quiere hacerlo, y la otra teme perderse al otro lado. Por eso cuando un día se cruzan sus caminos,

descubren que se reflejan mejor en la mirada del otro, que en los test a los que les someten los espejos.

Lo de que la belleza está en el interior aburre hasta a las ovejas (que por cierto no pasarían tampoco el test); pero la habilidad del autor está en darle la vuelta, y ayudado por un estupendo dibujo, llegar a conmovernos esquivando los clichés. "Estoy sólo y no hay nadie en el espejo" que diría Borges.

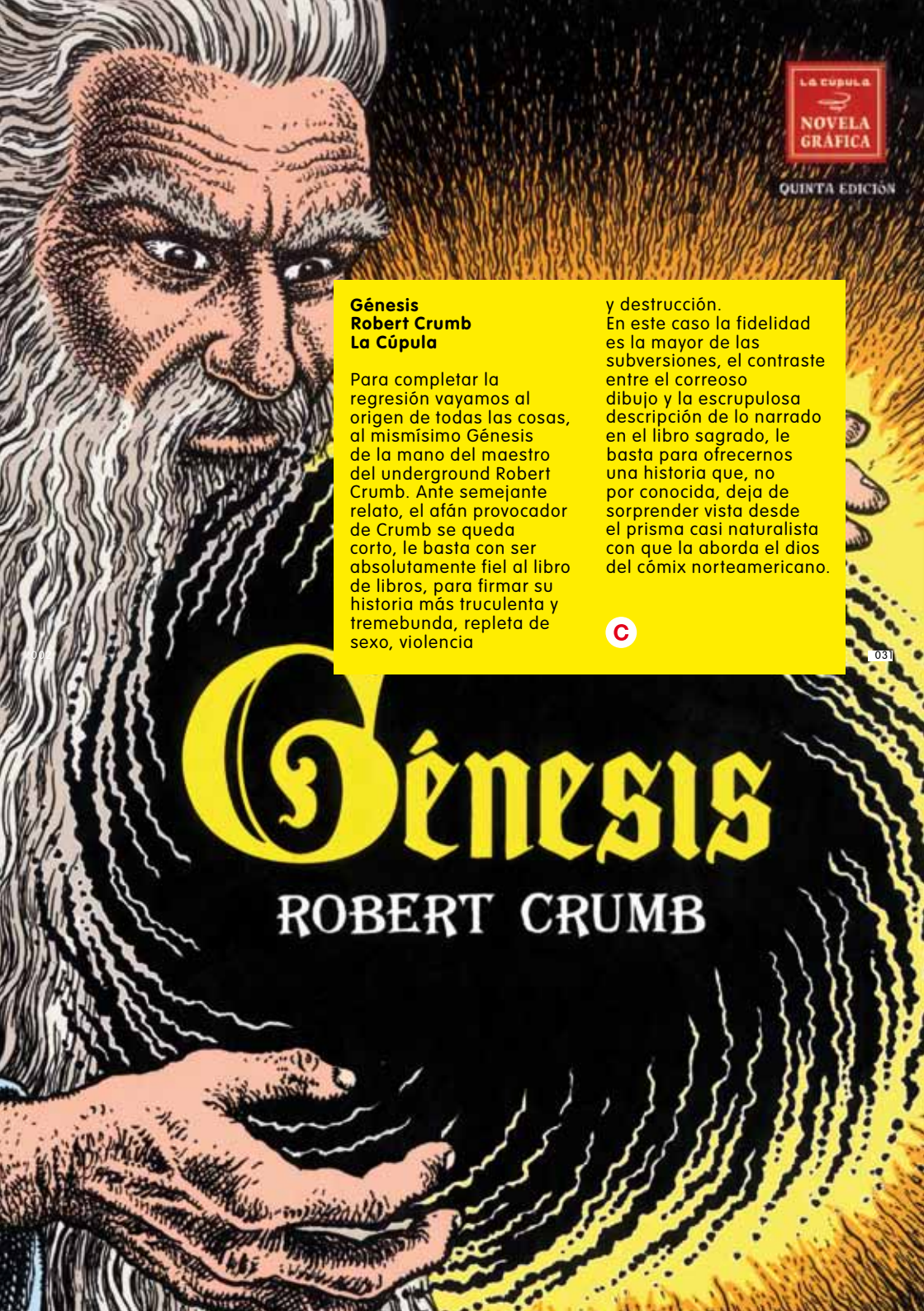
Marc Males

LA OTRA BELLEZA

ROSSELL

zeppelin

Novela Gráfica

LA CÚPULA

NOVELA
GRÁFICA

QUINTA EDICIÓN

Génesis
Robert Crumb
La Cúpula

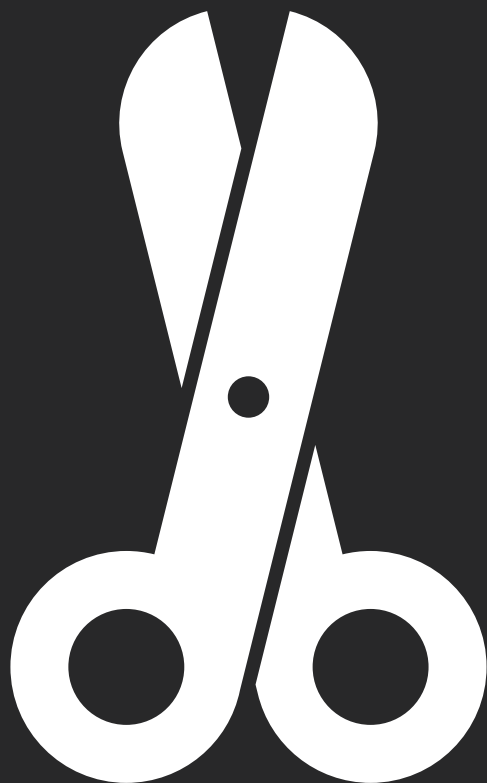
Para completar la regresión vayamos al origen de todas las cosas, al mismísimo Génesis de la mano del maestro del underground Robert Crumb. Ante semejante relato, el afán provocador de Crumb se queda corto, le basta con ser absolutamente fiel al libro de libros, para firmar su historia más truculenta y tremebunda, repleta de sexo, violencia

y destrucción. En este caso la fidelidad es la mayor de las subversiones, el contraste entre el correoso dibujo y la escrupulosa descripción de lo narrado en el libro sagrado, le basta para ofrecernos una historia que, no por conocida, deja de sorprender vista desde el prisma casi naturalista con que la aborda el dios del cómic norteamericano.

GÉNESIS

ROBERT CRUMB

Camille Jourdy

ROSALIE BLUM

I. UNA SENSACIÓN CONOCIDA

Rosalie Blum
Camille Jourdy
La Cúpula

En un estudio demográfico se analiza una muestra representativa de población, y se extrapolan los resultados al conjunto. Por esta misma regla, al estudiar las relaciones de pareja debería ser suficiente con analizar a una pareja en concreto. Pero en este caso el margen de error sería enorme, una relación encierra más variables que toda una población. Aunque se trate de una población tan pequeña como la que se retrata en la divertida trilogía de Rosalie Blum. Lo amable del dibujo no disimula las aristas de unos personajes solitarios, cuya única distracción es husmear en vidas ajenas, y soñar con relaciones que disipen el insoportable sopor de sus existencias. Un penetrante estudio psicológico que se disfruta con una leve sonrisa en los labios, siempre dispuesta a desdibujarse cada vez que intuimos parecidos más que razonables con nuestro entorno más cercano.

R

ERIC FONTS **La Cúpula**

Arlerí
Edmond Baudoin
Astiberri

Antes de que las palomas
tuvieran tan mala prensa,
Picasso dibujó con tan
sólo un par de trazos una
paloma símbolo universal
de la paz.

Para representar grandes
conceptos cuanta más
simplicidad, mejor.

Por eso para definir
al amor, a la pasión:
Baudoin lo tiene claro,
y deja el trazo aún
más libre de lo que
es habitual en él, su
discurso es directo; y
las reflexiones que el
viejo pintor protagonista
va desgranando sobre
el amor, el sexo, y los
hombres y las mujeres,
nos emocionan sin
necesidad de forzar
nada. "Cuando tú, mujer,
dices «te quiero» es
para continuar el mundo
haciéndolo mejor; cuando
lo dice un hombre, aspira
a [...] conquistar las
estrellas. El problema es
que el sueño de poseer
las estrellas no puede
ser sino un sueño". Hay
lecturas para leer, y otras
para sentir, y en Arlerí
frases como éstas, hacen
que paradójicamente,
sobren las palabras para
recomendar su lectura.

035

ARLERÍ

Edmond Baudoin

B

ASTIBERRI

Christophe Blain

GUS

2. BANDIDO GUAPO

Gus
Christophe Blain
Norma

Es muy duro ser delincuente y enamorado. En el lejano oeste, la vida de los ladrones de bancos ya tenía suficientes emociones como para complicársela con otras mujeres que no fueran las fugaces chicas del saloon. Pero Gus y su cuadrilla no tienen esa suerte. Su vocación delictiva se da de bruces con un espíritu soñador, que les hace perder los vientos por las dulces criaturas que se les cruzan en el camino. Christophe Blain nos ofrece una del oeste, pero de un far west estilizado y delirante en el que no faltan los caballos, la amistad viril, y los tiroteos; pero el botón máspreciado es que alguien te espere en el porche tras un duro día de asaltos a diligencias. Un western de sentimientos en el que las heridas que más duelen no son de bala, sino las que afectan al corazón.

B

NORMA
Editorial

TIRESIAS

037

**Tiresias
Rossi y Le Tendre
Planeta DeAgostini**

¿Quién disfruta más del sexo, el hombre o la mujer?. Buena conversación de sobremesa después de una cena entre parejas, siempre que no se tenga miedo a que los más "liberales" de la reunión, propongan comprobarlo in situ. Pero cuando quienes formulan la cuestión son nada menos que Zeus y su esposa Hera, enzarzados en plena discusión matrimonial: más vale tener cuidado con la respuesta. El pobre

Tiresias lo supo bien. En su tiempo no hacía falta esperar a que la Seguridad Social se decidiese a cubrir la operación de cambio de sexo; los dioses paganos no entendían de burocracias. Así que a Tiresias le fue concedido tal privilegio; para luego poder dirimir en la divina disputa. El relato de sus desventuras, se convierte en un cálido y sensual retrato, que parece terminar corroborando aquello que anunciaba una película allá por los 80: el futuro es mujer.

L

Hernán Migoya Joan Marín

Oлимпита

038

Oлимпита
Migoya y Marín
Norma

Los protagonistas de Oлимпита serían carne de cañón para el medio más amarillista. Reúnen todas esas características que interesan en la crónica de sucesos, pero les falta algo. Les falta ser planos, arquetipos de víctimas o verdugos que faciliten el relato carroñero que de su

historia harían los medios. Y es que se nota que detrás de todo está un escritor. Hernán Migoya, los dota de humanidad, para lo bueno y lo malo, sabe hacerlos creíbles a fuerza de cotidianeidad, ahuyentando el sensacionalismo a fuerza de claroscuros. Afrontando temáticas tan delicadas como el maltrato o la inmigración; sin moralismos,

ni maniqueísmos progresistas. A juego va el dibujo de Joan Marín, que con pocos recursos, se basta para transmitirnos todo el desarraigo del inmigrante, la desolación del extrarradio, y la mezquindad de los ignorantes que confunden amor con propiedad privada.

M

EL GUSTO DEL CLORO

Bastien VIVÈS

039

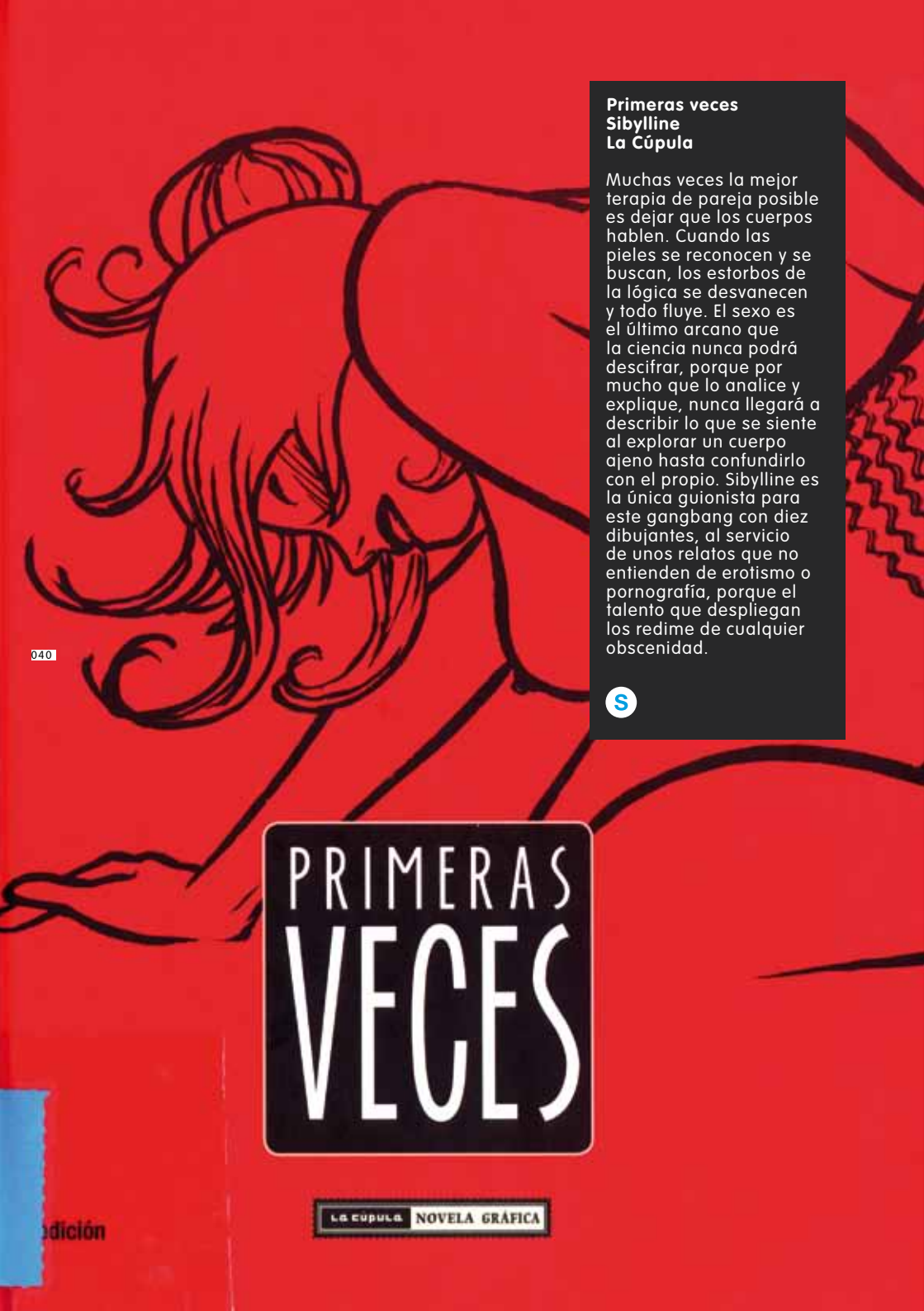
El gusto del cloro Bastien Vivès Diábolo

Si según Freud los símbolos enmascaran y revelan la parte oscura de la psique, entonces está claro que el agua es un símbolo en este cómic. Inunda la práctica totalidad de sus viñetas, desdibuja los contornos de los cuerpos,

enmascara y revela la particular danza de cortejo que inician dos desconocidos en una piscina pública. El deseo fluye en cada chapoteo, en cada brazada, en cada mirada vidriosa con que se sigue el avance de los cuerpos. Todo se licua, y nos zambullimos en los colores; nos perdemos por sus páginas, desoyendo al teléfono que importuna,

ahogando su sonido como se ahogaban los sonidos cuando flotábamos en líquido amniótico. Premio Revelación Esencial en Angoulême 2009, exactamente eso puede resultar este cómic para quienes no saben aún que le gustan los cómics: una revelación.

040

Primeras veces
Sibylline
La Cúpula

Muchas veces la mejor terapia de pareja posible es dejar que los cuerpos hablen. Cuando las pieles se reconocen y se buscan, los estorbos de la lógica se desvanecen y todo fluye. El sexo es el último arcano que la ciencia nunca podrá descifrar, porque por mucho que lo analice y explique, nunca llegará a describir lo que se siente al explorar un cuerpo ajeno hasta confundirlo con el propio. Sibylline es la única guionista para este gangbang con diez dibujantes, al servicio de unos relatos que no entienden de erotismo o pornografía, porque el talento que despliegan los redime de cualquier obscenidad.

PRIMERAS
VECES

LA CÚPULA NOVELA GRÁFICA

edición

NonNonBa

Shigeru Mizuki

NonNonBa
Shigeru Mizuki
Astiberri

Las parejas sentimentales no tienen por qué ser las que más huella nos dejen. Pueden ser amigos, familiares, o hasta desconocidos los que nos enseñen algo que voltee nuestra percepción para siempre. En este caso, fue una extraña anciana la que sensibilizó al autor a esas realidades paralelas que sólo un niño puede percibir. En África, cuando un viejo muere, desaparece una escuela de vida que los jóvenes heredaron de su boca mientras vivió. En Occidente, donde tantos medios hay para fijar los recuerdos: ¿cuántos nietos alcanzarán a escuchar a sus abuelos entre el estruendo que les rodea? Con este título, Mizuki asegura el legado de aquella anciana, dibujándolo con el espíritu con que los neardentales nos donaban su visión del mundo, grabándola en las paredes de sus cuevas.

ASTIBERRI

PRUDHOMME & RABATÉ

La Virgen de plástico

**La virgen de plástico
Prudhomme y Rabaté
Norma**

La Virgen de Lourdes y Lenin bajo un mismo techo, tienen difícil acomodo. Los enérgicos abuelos de la familia protagonista en las pocas treguas entre religión y comunismo, (y sólo en cumplimiento del sagrado débito conyugal); concibieron a una prole que ahora no sabe cómo manejar a unos ancianos, que derrotadas las carnes y el deseo, se atacan las creencias con la rabia del que no ha conseguido cambiar al otro pese a los años. Para más inri, a la virginal figurita le da por segregar un sanguinolento líquido que clama a milagro. Un golpe bajo para el marido, cuyo retrato de Lenin poco margen da para experiencias paranormales. Hasta el Vaticano tendrá vela en esta colorista crónica de provincias, que se ríe sin hacer sangre de los fundamentalismos de mesa camilla.

PREMIO
ESENCIAL
ANGOULÊME
2008

R

NORMA
Editorial

Café Budapest

Alfonso Zapico

Café Budapest Alfonso Zapico Astiberri

A ver si ahora que se ha descubierto que hay agua en la luna, se descubre también que puede haber vida en la Tierra. En Oriente Próximo, desde 1948 las armas se han empeñado en demostrar lo contrario. Pero cuando el joven violinista de Café Budapest, huye con su madre hacia la Jerusalén previa a la creación del estado de Israel; el espejismo de una vida en paz entre religiones parecía posible. Alfonso Zapico nos transporta al día a día de unos personajes que se empeñan por resistir alegres, a la apisonadora con que la Historia se empeña en pisotearles las esperanzas. Tal vez haya que aguardar a que colonicemos la luna para ver si empezando de nuevo lo hacemos algo mejor. Aunque si recordamos que lo primero que hizo el hombre al pisar su suelo, fue clavar una bandera, el panorama no pinta halagüeño.

Z

David B.

Epiléptico

La Ascensión del Gran Mal

Epiléptico
David B.
Sins Entido

Epiléptico hace un repaso a la más extensa gama de terapias conocidas, por lo que en cualquier apartado de esta guía quedaría bien. Pero lo que sustenta este vademécum terapéutico hecho viñetas, es la relación de dos hermanos. La del propio autor con su hermano epiléptico, y de cómo su enfermedad va a marcar a fuego la vida familiar. No hay mucho espacio para la conmiseración en el relato de David B.

La razón de por qué se ha convertido en un autor capital en el nuevo cómic europeo, no tiene tanto que ver con lo que cuenta, como con la manera en que lo hace. Para su catarsis, para esta carta desesperada a quien nunca podrá leerla; el autor experimenta con nosotros a través de unos dibujos dolorosamente naif, casi con ecos africanos, que retuercen el relato en espirales de las que el lector no puede escapar hasta el final.

D

Piero

BAUDOIN

047

Piero
Edmond Baudoin
Astiberri

Y de relaciones fraternales seguimos hablando. De lo extraño que resulta que compartiendo genes y educación, dos hermanos terminen siendo lo contrario del papel que nos adjudicaron y que ninguno esperábamos al nacer. Quizá sea

que al crecer nos definimos por oposición a las esperanzas que depositaron en nosotros. Quizá sea que haciendo predecibles a los cercanos, nos sentimos más acompañados. Quizá sea, que todo esto es lo que me sugirió el conmovedor relato de Baudoin, y que poco de todo esto, tenga que ver con lo que realmente

nos cuenta. Pero ¿qué importa?, una obra de arte (y "Piero" lo es), está para que cada uno la haga suya, y en este caso será difícil que no nos reconozcamos en ninguno de los trazos de este asombrosamente bello cómic.

Historias color tierra

Kim Dong-Hwa

1 Los pequeños cuentos de mi madre

Historias color tierra
Kim Dong-Hwa
Planeta DeAgostini

En la película "Los pájaros", la callada pugna entre la intrusa Tippi Hedren y la castradora madre del protagonista, actúa como trama subterránea del relato alucinante que nos brinda Sir Alfred Hitchcock. Las descendientes de Pandora enfrentadas por dominar al hombre, desatan una revuelta en la Naturaleza cual brujas de Eastwick invocando al diablo. La exquisitez casi volátil de este manhwa, que no manga (pues así se denomina al cómic procedente de Corea), atrapa al vuelo ese misterio femenino que de tan sutil, parece imposible de plasmar. La relación a través de los años entre una madre viuda y su hija, se pautan al ritmo de las estaciones como impresa sobre la más delicada de las porcelanas. Un homenaje a ese eterno femenino que, lejos de misoginias, siempre ha inspirado al arte de cualquier tiempo o latitud.

D

PLANETA DEAGOSTINI®

OMBLIGO SIN FONDO

Ombligo sin fondo

Dash Shaw

Apa Apa Cómics

Confiarnos en que ya conocemos a una persona, es el primer paso para dejar de conocerla; y con quienes más a menudo cometemos ese error suele ser con los más cercanos. Nos cortan el cordón umbilical, y en el vientre llevamos la denominación de origen que nos envuelve de por vida. Por eso, el que los abuelos de la familia protagonista decidan divorciarse, sin que haya una razón aparente de peso: obliga a hijos, nietos y allegados, reunidos en una casa junto a la playa; a hurgar en ese ombligo sin fondo, en esa primera amputación con que nos dan la bienvenida al mundo. Dash Shaw, el ambicioso y joven autor, nos arrastra por el relato tensando y destensando un imaginario cordón, que nos recupera sensaciones inquietantemente familiares.

049

Santiago Arcas

Comienza su carrera a mediados de los 90 en revistas como "El Tío Saín" y concursos como "Murcia Joven" o el de Cómic Bárbaro de Planeta Agostini. En sus primeros años colabora asiduamente con Daniel Acuña, con el que crea los personajes Claus y Simón. Con ellos salta al circuito profesional bajo el sello Brut de la editorial La Cúpula ("Claus y Simón en Hollywood", "Feria de Monstruos" y "Cajón de sastre". También junto a Acuña, publica algunas historias en la revista El Víbora y prepara el que será su primer álbum para el mercado francés: "Rois de l'évasion" (L'Echo des Savanes-Albin Michel) publicado en España por Ediciones Glenat. Paralelamente crea la serie "Lorena Jones" para la revista Mister K (Ediciones El Jueves) junto a Víctor Ibáñez.

Como autor completo ha publicado tres números de la serie "Huevos Fritos" (Kaleidoscope Ediciones) y el álbum "Sandra" para Francia, bajo el sello Vent des Savanes, editado también en España por Ediciones Glenat. Durante los últimos cuatro años ha trabajado regularmente como colorista para DC Cómic (Checkmate, Action Cómic, Vixen...) y dibujando cómics y portadas para varias revistas infantiles americanas (US KIDS). Actualmente combina estos trabajos con la realización de una Novela Gráfica de la que tiene ya casi cien páginas aunque se resiste a mostrarlas.

HACE AÑOS ESTUVE HACIENDO LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA EN UNA BIBLIOTECA.

UNA TARDE ME SANGRABA LA NARIZ Y ME TIRE' MÁS DE UNA HORA EN EL BAÑO. CUANDO SALÍ, LAS LUCES ESTABAN APAGADAS Y TODAS LAS PUERTAS CERRADAS.

LOS ÚNICOS TELÉFONOS ESTABAN EN UN DESPACHO CERRADO CON LLAVE.

CUANDO AGOTÉ TODAS LAS OPCIONES DE AVISAR A ALGUIEN PARA QUE ME SACARA DE ALLÍ, ASUMÍ QUE ME TOCABA PASAR LA NOCHE EN LA BIBLIOTECA.

AUNQUE ME IBA A COSTAR PEGAR OJO.

ASÍ QUE DECIDÍ HACERME LA ESTANCIA LO MÁS CÓMODA POSIBLE. LA SECCIÓN DE COMICS ERA LA IDEAL PARA HACERME EL COLCHON ADECUADO. GRACIAS, ESCUELA BRUGUERA Y VIEJOS DON MIKIS.

ECHE MANO DE LOS FRANCOBELGAS PARA CUBRIRME.

AUN ASÍ, LA NOCHE ERA CADA VEZ MÁS FRÍA, ASÍ QUE DECIDÍ CALENTARME CON ALGUNOS COMIC BOOKS REPETIDOS. GENIALES, PERO SE CONSUMÍAN RÁPIDO.

ASÍ QUE DECIDÍ CALENTARME DE OTRA FORMA HASTA COGER EL SUEÑO.

COMO ERA DE ESPERAR, SONÉ COSAS FANTÁSTICAS.

EN MEDIO DE LA NOCHE ME ENTRO HAMBRE, ASÍ QUE PIQUÉ UN POCO. DESPUÉS DEL APERITIVO, ME METÍ EN ALGO MÁS CONTUNDENTE.

ALGUNOS DE LOS TEBEOS ME HICIERON PASAR MIEDO.

ASÍ QUE COGÍ OTROS PARA ANIMARME.

DE REPENTE, EMPEZÓ A HACER DEMASIADO CALOR...

CUANDO ME DI CUENTA, TODA LA BIBLIOTECA ESTABA EN LLAMAS (ALGÚN COMIC BOOK MAL APAGADO) Y LOS PERSONAJES HUÍAN DE LOS LIBROS.

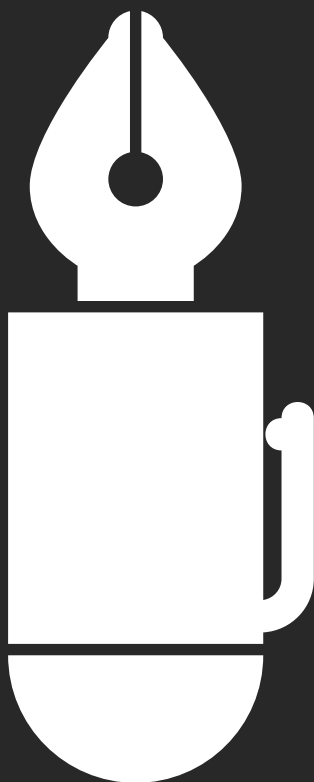

AFORTUNADAMENTE, REACCIONÉ RÁPIDO, REUNÍ UN SUPERGRUPO QUE LO DEVOLVIÓ TODO A LA NORMALIDAD CON SU MAGIA.

A LA MAÑANA SIGUIENTE SALÍ DE ALLÍ DESEANDO VOLVER A SANGRAR PRONTO POR LA NARIZ.

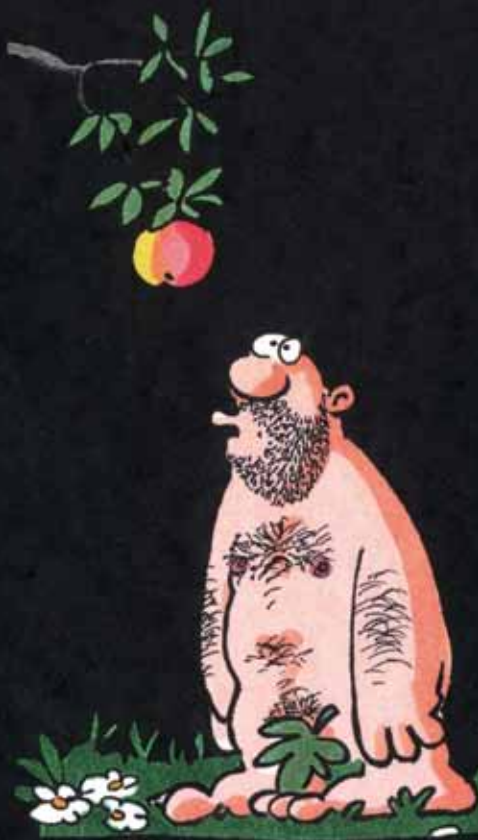
FIN

Ralf König

Prototipo

Prototipo
Ralf König
La Cúpula

Con poco que nos
esforzásemos seguro
que todos podríamos
hacer una lista muy larga
de reproches a nuestro
creador. Que éste se
llame Yahvé, Alá, Buda o
la ciencia, da igual. Adán
por ser el primero debería
encabezar la reclamación.
Conejillo de indias
del Dios del Antiguo
Testamento, nuestro
pobre antecesor se las
vio y se las deseó para
manejarse por el idílico
jardín del Edén.

La vida en el paraíso
debía ser lo más parecido
a pasar la eternidad en
Marina D'Or ciudad de
vacaciones: no pienses y
todo irá bien. Ralf König
abandona por una vez el
ambiente habitual en sus
historias, para darnos su
desternillante versión del
Génesis. La manzana es
buena para el colesterol,
la diabetes, el corazón,
pero además es morderla
y: Kant, Einstein, Darwin,
Nietzsche, Newton o
Platón, acuden en su
ayuda rebatiendo los
atronadores preceptos
divinos. Nunca una fruta
había resultado
tan saludable.

WIM T.SCHIPPERS | THEO VAN DEN BOOGAARD

LEÓN EL TERRIBLE

057

León el terrible Schippers y Boogaard Glénat

La pulcritud de la llamada línea clara del cómic, con Tintín a la cabeza, siempre ha sido sospechosa de esconder algo turbio. El personaje de León el terrible, comparte con la creación de Hergé el mismo detallismo preciosista en el dibujo, una pericia

técnica intachable; pero su carácter está en las antípodas de la corrección política del periodista con tupé. León es aparentemente un respetable caballero siempre trajeado, bien situado social y económicamente, en cuyo interior late un anarquista que hace de lo zafio su bandera, y del cuestionamiento de las costumbres

burguesas: una causa. Cual punkie trajeado, va sacudiendo convenciones y provocando el caos a su paso en la ordenada y sosegada sociedad holandesa. Humor absurdo y corrosivo que a golpe de gag, va arrancando las caretas que todos nos ponemos para vivir en sociedad.

SOLO PARA
ADULTOS

Glénat

VALENTINE

Nº1 ELLADÉCOLORACIÓN

POR ANNE GUILLARD

LOS PELOS, LOS KILOS,
EL NOVIO...

Cómo quitártelos
e encimarte del novio...

66 ¡MIS PELOS
ME VUELVEN
LOCA! 99

Valentine
Anne Guillard
Glénat

El síndrome "Sexo en Nueva York" sigue haciendo estragos. Cuando Sharon Stone o Madonna desafían al tiempo desde "Vogue" o "Vanity Fair", sin que el botox o el photoshop tengan nada que ver según rezan los titulares: más de una frágil psique femenina se tambalea. En "Cosmopolitan", en una página debes ser la mujer independiente fruto de los logros de la liberación femenina; y en la siguiente, te dan trucos para ser una sumisa gatita lujuriosa que vuelva locos a los hombres. Si hay una publicación que debería recibir subvenciones por parte de la Sociedad Española de Psiquiatría, esas son sin duda las revistas femeninas. Valentine ironiza sobre todo ello respetando los códigos propios de este tipo de publicaciones, que ya es pura coña desde la misma portada.

Glé

EL CLUB ESTÉREO 1

BRITNEY FOREVER

059

El club estéreo
Bourhis y Spiessert
Planeta DeAgostini

El decálogo del perfecto cultureta incluye: críticos de cabecera para saber qué leer, escuchar o ver, seguir las tendencias gafapastiles, y por encima de todo, nunca apreciar a ningún ídolo de masas salvo que lleve mil años muerto. Por ejemplo, si el

cultureta en cuestión está especializado en música moderna: abominará de la MTV, sólo leerá "Rock de Lux", y hará como que no sabe quien es Bustamante. A Guy, el protagonista, no le hace falta decálogo alguno; él es inmune, santificado como está por su estricta dieta del mejor jazz. Pero el destino cruel quiere que una chicletona melodía de la rutilante

Britney, se instale en sus prístinos oídos alterándole para siempre los gustos. El diabólico poder del pop lo convierte en un fugitivo del cánón, en un fan fatal cuya culpabilidad nos divierte sin caer en la cuenta de que igual, si nos ponemos, sabemos bailar la Macarena.

EPICURO EL SABIO

**Epicuro el sabio
Messner-Loebs y Kieth
Norma**

Según Fernando Savater la filosofía es lo contrario a la autoayuda. Si seguimos este razonamiento: ¿qué hacemos recomendando un cómic que echa mano de la filosofía si en el prólogo ya decíamos que era como un manual de autoayuda? Pues porque en la paradoja está el efecto terapéutico de esta brújula. Somos tan incoherentemente humanos como los filósofos que retrata este título. Sócrates, Platón, Pericles u Homero ya no son bustos egregios sobre columnas de mármol; son humanos, tan humanos como las pasiones de unos dioses que se entremezclan con ellos, en este delirio sobre el mundo clásico. Si autoayuda es ayudarse a uno mismo; entonces leerlo es la mejor manera de ayudarnos riéndonos de las eternas preguntas: ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.

M

**NORMA
Editorial**

Sfar & Blain

SÓCRATES EL SEMI-PERRO

ULISES

Sócrates, el semi-perro Sfar y Blain Sins Entido

Y seguimos en la Antigüedad, una Antigüedad que como siempre que está Joann Sfar por medio se convierte en otra cosa. Cualquiera que haya tenido de mascota a un perro, habrá caído en el tópico de decir que sólo le falta hablar. En el caso de Sócrates, el semi-perro, esto no puede ser más real. Dicen que los perros son cortos de vista pero lo suplen con el olfato, y eso tiene Sócrates: un olfato asombroso para desmenuzar la ingrata naturaleza de los amos semi-dioses que le tocan en suerte (Hércules, Ulises, Edipo). La fina ironía, marca de la casa, impregna un relato trufado de reflexiones de hondo calado, que el efervescente dibujo de Blain termina de elevar por encima de cualquier atisbo de pedantería; convirtiéndola en una de esas obras que nos alegran la vida cada vez que se publica un nuevo álbum.

0.61

S

BIZARRO

Bizarro Varios Planeta DeAgostini

Los numerosos fans de Muchachada Nui tienen en este cómic un filón. Cual superproducción en plan Celebrities (¡ahí va qué chorrizo!), los autores más alternativos, hacen un repaso de lo más divertido e interesante al mundo de los superhéroes. La figura del héroe siempre ha dado pie a la parodia; pero que nadie espere escarnio, o mofa sangrante. Lo atractivo de la propuesta, es que la ironía proviene de unos creadores enamorados de la cultura popular americana, que por extensión es la cultura popular del planeta. Si los androides soñaban con ovejas eléctricas; los baqueteados Superman y parentela, deben soñar con escapar a este universo paralelo, en el que les dejan por fin ser algo distinto, y no están condenados a un eterno día de la marmota de peleas por las nubes, muertes y resurrecciones o planetas en peligro que salvar en un bucle infinito.

RIAD SATTOUF

PASCAL BRUTAL

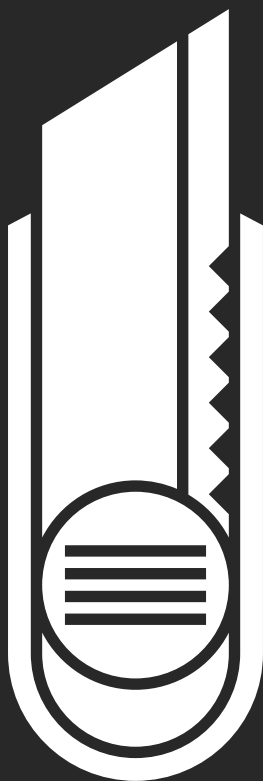
Pascal Brutal
Riad Sattouf
Norma

Village People fueron unos adelantados cuando entonaban aquello de "Macho, macho man, I've got to be a macho man". Los españolitos se mareaban viéndolos en la tele entre tanto zoom marca Lazarov; y no sabían si eran la versión guiri de una chirigota gaditana, o realmente eran lo que parecían. Ese fue el principio del fin para la masculinidad tal y como la entendían nuestros abuelos. Después vendrían metrosexuales, ubersexuales... Y ahora, hasta filósofos contra-sexuales como Beatriz Preciado: abogan por el uso de la testosterona cual droga ilegal. Ante este panorama, sólo alguien como Pascal Brutal puede recuperar las esencias de lo viril. Él es el último macho, las mujeres se deshacen ante su bronca virilidad, los hombres replantean su orientación sexual al verlo pasar. Y es que sólo el cachas de Pascal puede ser "mucho, mucho macho man..."

S

NORMA
Editorial

063

**Como todo el mundo
Spiessert, Lapière y
Renders
La Cúpula**

Si hay terapias colectivas, esas serían los medios de comunicación. La intimidad cotiza a la baja, y hasta los españoles (tan poco dados al exhibicionismo en el pasado) se lanzan hacia realidades o confesionarios catódicos como polillas deslumbradas por las luces de un trailer. Como todo el mundo, nos narra los avatares del joven Jalil, conejillo de indias de la sociedad de consumo. Un pobre diablo desubicado que no sabe que casilla ocupa, y que por un instante llega a creerse rey cuando es más peón que nunca. La historia podría dar para un drama, pero en cambio los autores eligen un tono de vodevil, de baile divertido del que todos nos sabemos los pasos. Porque todos danzamos en él, con un dorsal a la espalda, rezando para que ningún árbitro desde las alturas nos expulse del baile.

L

COMO TODO EL MUNDO

Tamara Drewe
Posy Simmonds
Sins Entido

En plena campiña inglesa, una bucólica granja sirve de refugio a un grupo de escritores en espera de la visita de las musas. La llegada de la muy carnal Tamara Drewe, será la perturbación

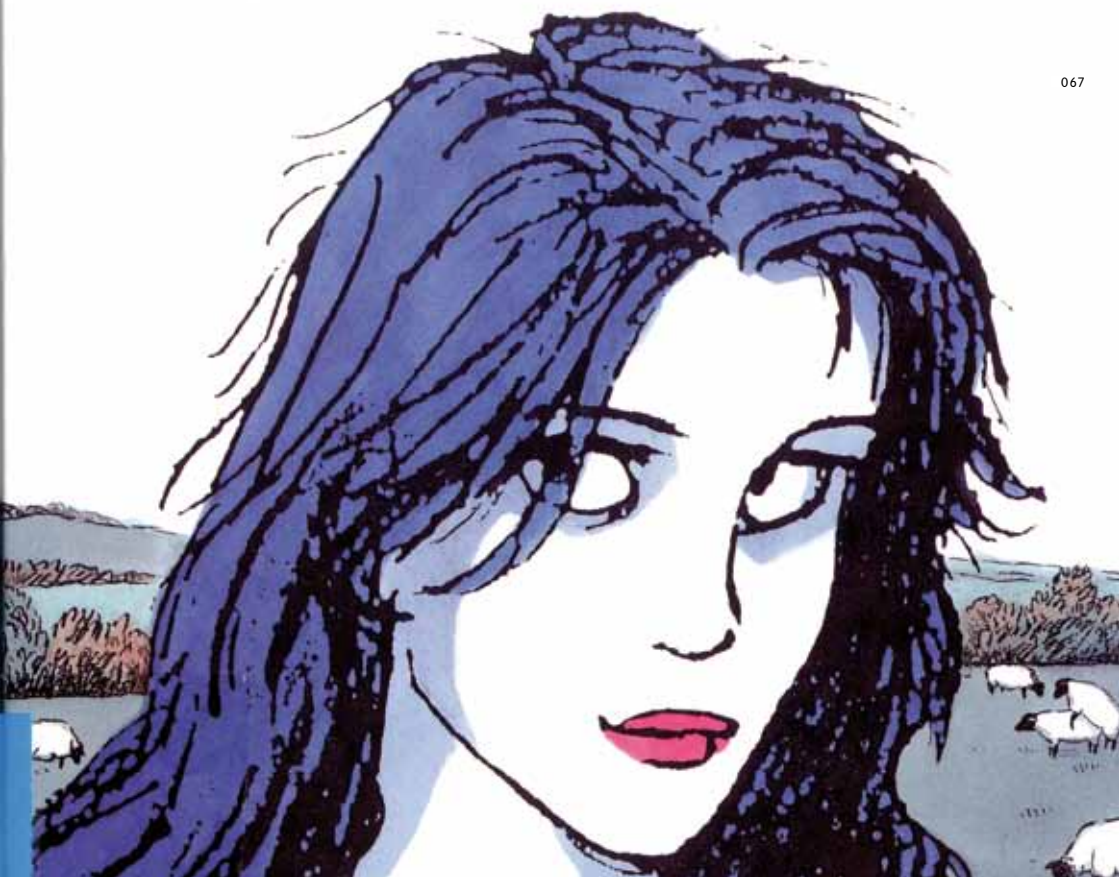
que resquebraje el muro de vanidades y egos inflamados tras el que esconden sus miserias los intelectuales. Posy Simmonds asume desde la novela gráfica, algunas de las habilidades que tuvieron para retratar la sociedad británica de su tiempo, autores como Oscar Wilde, Jane Austen

o E. M. Forster. El mismo espíritu etológico que demostraron estos autores para construir retratos de sus contemporáneos, se recrea en esta crónica de una feria de vanidades, que se devora con avidez.

Posy Simmonds

TAMARA DREWE

Brancaccio
una historia de la mafia
cotidiana
Gregorio y Stassi
Norma

El caso de Roberto Saviano, amenazado de muerte por la Camorra al denunciar a la Mafia en su libro "Gomorra", nos habla del tremendo poder que aún conserva la palabra escrita en esta dictadura de la imagen que vivimos; pero también de lo corrupto de un sistema que permite regímenes de terror en la Europa del siglo XXI. La mística gansteril que gracias a Coppola, Scorsese o "Los Soprano"; ha dado tan buenos momentos al cine y la televisión, corre el peligro de infectar de ficción a la más cruda realidad. A una fea y sucia realidad que nada tiene que ver con el mito del bandolero, y si con el fascismo del más fuerte. "Brancaccio", como su subtítulo indica, es la historia de la mafia cotidiana, de la que no resulta tan fotogénica, porque corrompe desde abajo a una sociedad imponiendo su ley a los más indefensos.

Una historia de la
mafia cotidiana

BRANCACCIO

GIOVANNI DI GREGORIO • CLAUDIO STASSI

NORMA
Editorial

LA MALA GENTE

069

La mala gente
Étienne Davodeau
Ponent Mon

Que las ideologías que agitaron el siglo XX estén cada vez más desvaídas en este siglo, no debería ser excusa para dejar de luchar por lo que es justo. Étienne Davodeau recurre a la historia de sus padres para recuperar la memoria de una

generación concienciada con su tiempo. Un tiempo en el que nada se sabía de la futura globalización; pero en el que socialismo e Iglesia no tenían porque ser excluyentes, y donde los ideales equivocados o acertados, eran el combustible que movía a los colectivos. La Francia de los 60, con sus entresijos políticos y sindicales, se muestra

en un relato cuyas claves quizá resulten reveladoras para más de un joven lector; acostumbrado a que la política sólo cuente con él como votante aturrido cada cuatro años, y no como ciudadano con ideas propias.

Rubia de verano
Adrian Tomine
La Cúpula

Lo mejor de la narrativa norteamericana contemporánea, Adrian Tomine lo traslada al cómic. Sus tramas directas, secas y concretas; sus personajes desarraigados, nihilistas o desubicados, nos definen la Norteamérica más veraz, la que nada tiene que ver con Hollywood, ni las series de televisión. La vida cotidiana de ciudadanos del imperio, que poco saben del sueño americano porque nunca se durmieron pensando en él. Su dibujo no le va a la zaga, y sin epatantes recursos underground, ni virguerías formales, alcanza las virtudes de lo alternativo sin incurrir en sus excesos. Cualquier psiquiatra encontraría un filón en el elenco de personajes que protagonizan los cuatro relatos que componen "Rubia de verano", por la perspicacia con que el autor sabe descubrirnos sus anhelos, deseos y frustraciones.

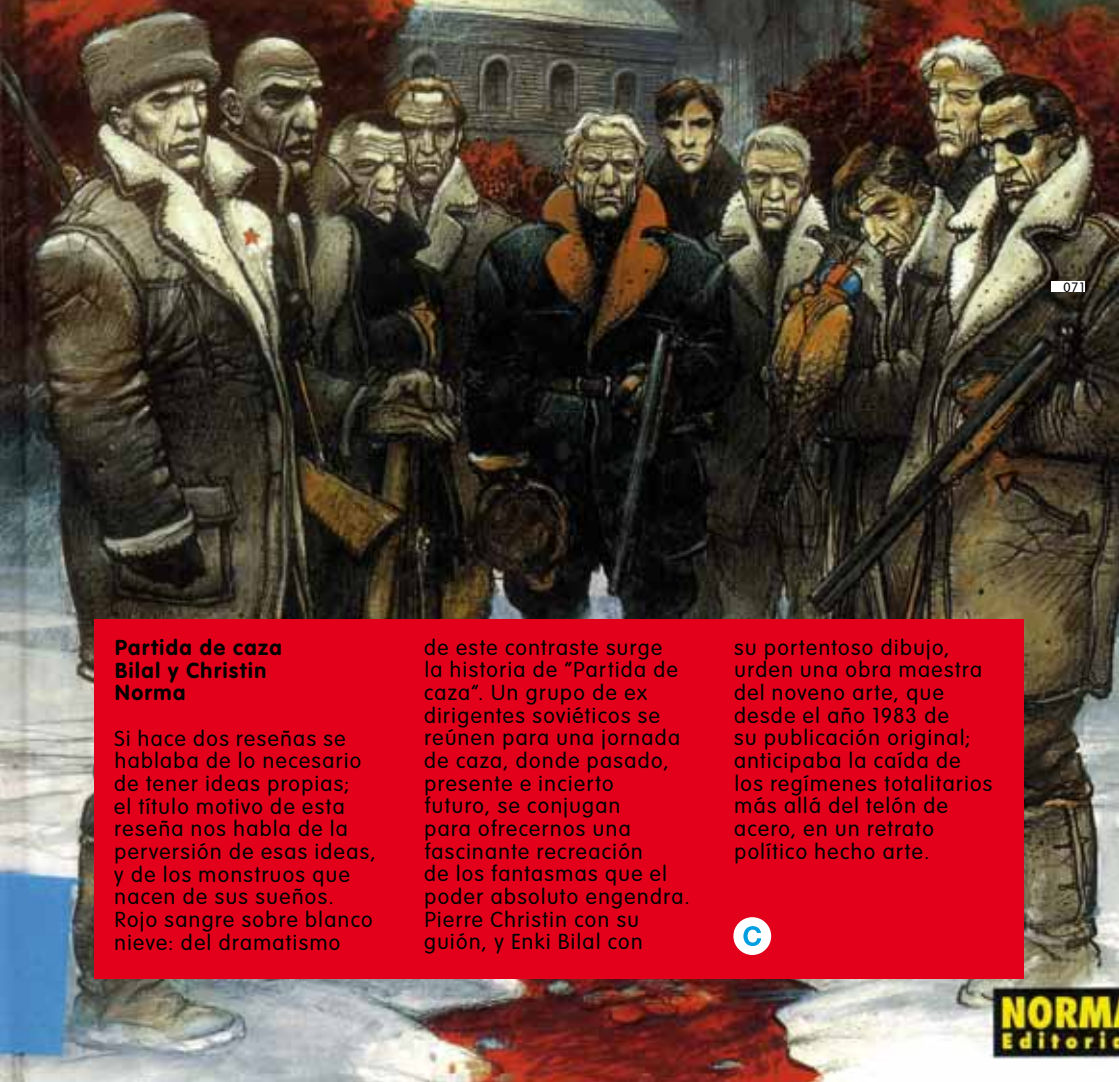
T

rubia de verano

adrian tomine

BILAL • CHRISTIN

PARTIDA DE CAZA

071

Partida de caza
Bilal y Christin
Norma

Si hace dos reseñas se hablaba de lo necesario de tener ideas propias; el título motivo de esta reseña nos habla de la perversión de esas ideas, y de los monstruos que nacen de sus sueños. Rojo sangre sobre blanco nieve: del dramatismo

de este contraste surge la historia de "Partida de caza". Un grupo de ex dirigentes soviéticos se reúnen para una jornada de caza, donde pasado, presente e incierto futuro, se conjugan para ofrecernos una fascinante recreación de los fantasmas que el poder absoluto engendra. Pierre Christin con su guión, y Enki Bilal con

su portentoso dibujo, urden una obra maestra del noveno arte, que desde el año 1983 de su publicación original; anticipaba la caída de los regímenes totalitarios más allá del telón de acero, en un retrato político hecho arte.

NORMA
Editorial

Surfing on the third wave
Miguel Ángel Martín
Rey Lear

La obra de Miguel Ángel Martín es lo más cercano al ensayo desde el cómic. No por lo sesudo y denso de sus tramas, sino por su capacidad asombrosa para revisar los entresijos del mundo moderno con meridiana lucidez. Lo atractivo de su dibujo, convierte a sus obras en

relucientes objetos de consumo; cual bote de sopa Campbell retratado por Warhol. Y una vez atrapados en el fulgor pop de su apariencia, nos enreda en unas tramas absolutamente contemporáneas en su ironía, aunque algunos puedan preferir llamarlo cinismo. Si hay un autor que esté haciendo arte de vanguardia desde el cómic en nuestro país,

este sin duda es Miguel Ángel Martín. Y con este título alcanza una nueva cumbre, que surfea sobre la tercera ola que Alvin Toffler vaticinó en los 70, para analizarnos un futuro en el que ya estamos irremediablemente inmersos.

M

072

Surfing on the Third Wave

Miguel Ángel Martín

Prólogo de Jesús Palacios

La educación de Hopey Glass

La educación de Hopey Glass
Jaime Hernández
La Cúpula

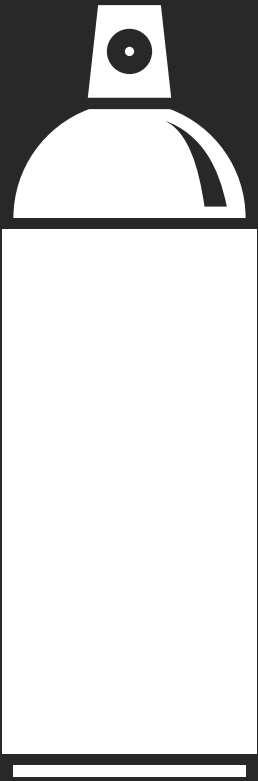
La escuela de la calle siempre ha tenido más atractivo para el cine o la literatura, que el aprendizaje académico. En el mundo de los hermanos Jaime y Beto Hernández, el instinto callejero es un grado. En esta ocasión, es Jaime el que nos lleva zigzagueando con elegancia underground, por ese lado salvaje del sueño americano que tan bien declamaba Lou Reed. En el género negro, las tramas se centran en hampones y policías que se enfrentan por las calles; mientras tras ellos desfila la vida de la gran ciudad y sus habitantes. En "Hopey Glass", esos habitantes, esas figuras de paso, esos escenarios urbanos desnudos; reclaman el protagonismo. Es como si los figurantes suplantasen a las estrellas, y con cruda sinceridad nos confesasen sus intimidades en historias que siguen respirando más allá de su final.

H

073

ELECTROSHOCK

TEKKON KINKREET

Tekkon Kinkreet
Taiyou Matsumoto
Glénat

En los hospitales japoneses no hay habitaciones con el número 4, porque cuatro en japonés suena como la palabra shi, que significa muerte. La misma muerte a la que se enfrentan cada día Shiro y Kuro, los dos huérfanos protagonistas, para defenderse de los yakuzas y asesinos que amenazan su barrio. Aunque los paisajes sean urbanos, los dos otean desde los tejados como náufragos de "El señor de las moscas", desterrados de los espacios que les serían propios por edad. Son dos frágiles supervivientes, dos niños soldados que defienden su territorio mientras sueñan con una casa a orillas del mar para pintarla de azul cielo. Como el maullido de un gato que se confunde en el eco del callejón con el llanto de un bebé: "Tekkon Kinkreet" fascina e inquieta a partes iguales abriéndose a mil lecturas posibles.

MATSUMOTO TAIYU

MIDORI

LA NIÑA
DE LAS
CAMELIAS

077

Midori, la niña de las camelias
Suehiro Maruo
Glénat

Terapia invasiva de efectos impredecibles, las obras de Suehiro Maruo son la ilustración oriental de las más reforcidas fantasías del divino marqués. Como la dulzona sustancia que exudan las plantas carnívoras para atraer a los insectos,

la belleza retro de su dibujo nos atraparà sin tiempo para apartar la mirada. Nos cubriremos hipócritamente los ojos, dejando lo suficientemente separados los dedos para no perdernos ni una sola de las atroces maravillas que el autor recrea para nosotros. Su morbosidad se nos grabará en el reverso del párpado, esperando a que cerremos los ojos para

revivirlas con espanto,... o no (en cuyo caso, les aconsejamos pasar por el servicio de Información donde gustosamente les proporcionaremos los teléfonos de varios psiquiatras). Poesía macabra hecha manga, que ratifica a Breton cuando decía aquello de que la belleza será convulsa o no será...

Glénat

SÓLO PARA ADULTOS

Mi Pequeño

OLIVIER SCHRAUWEN

Mi pequeño
Olivier Schrauwen
Norma

Uno: inspira y exhala lentamente. Dos: deja caer tus párpados con suavidad. Tres: tus piernas, tus brazos, todo tu cuerpo resbala en una mullida sensación de relax. Cuatro: un dulce sopor te envuelve. Cinco: los ruidos se desvanecen, tu mente se relaja en duermevela. Seis: visualizas la portada de "Mi pequeño". Siete: lo amable del trazo te reconforta, te retrotrae a tiempos que ni siquiera conociste pero que inexplicablemente añoras. Ocho: los personajes desfilan por tu imaginación. Nueve: el colorido de las viñetas te resulta sedante y amable. Diez: se aletarga toda lógica, y sólo queda dejarse llevar mecido por el agradable sinsentido de un mundo extraño y tranquilizador.... (silencio)...y ahora cuando cuente hasta tres vas a despertar: uno, dos, y...¡tres!, despierta...., uno, dos, y ¡tres!, despierta....uno, dos y ¡tres!, DESPIERTA!!!

S

NORMA
Editorial

batman

ARKHAM ASYLUM

UN LUGAR *sensato* EN UNA TIERRA *sensata*

Arkham Asylum
Morrison y McKean
Planeta DeAgostini

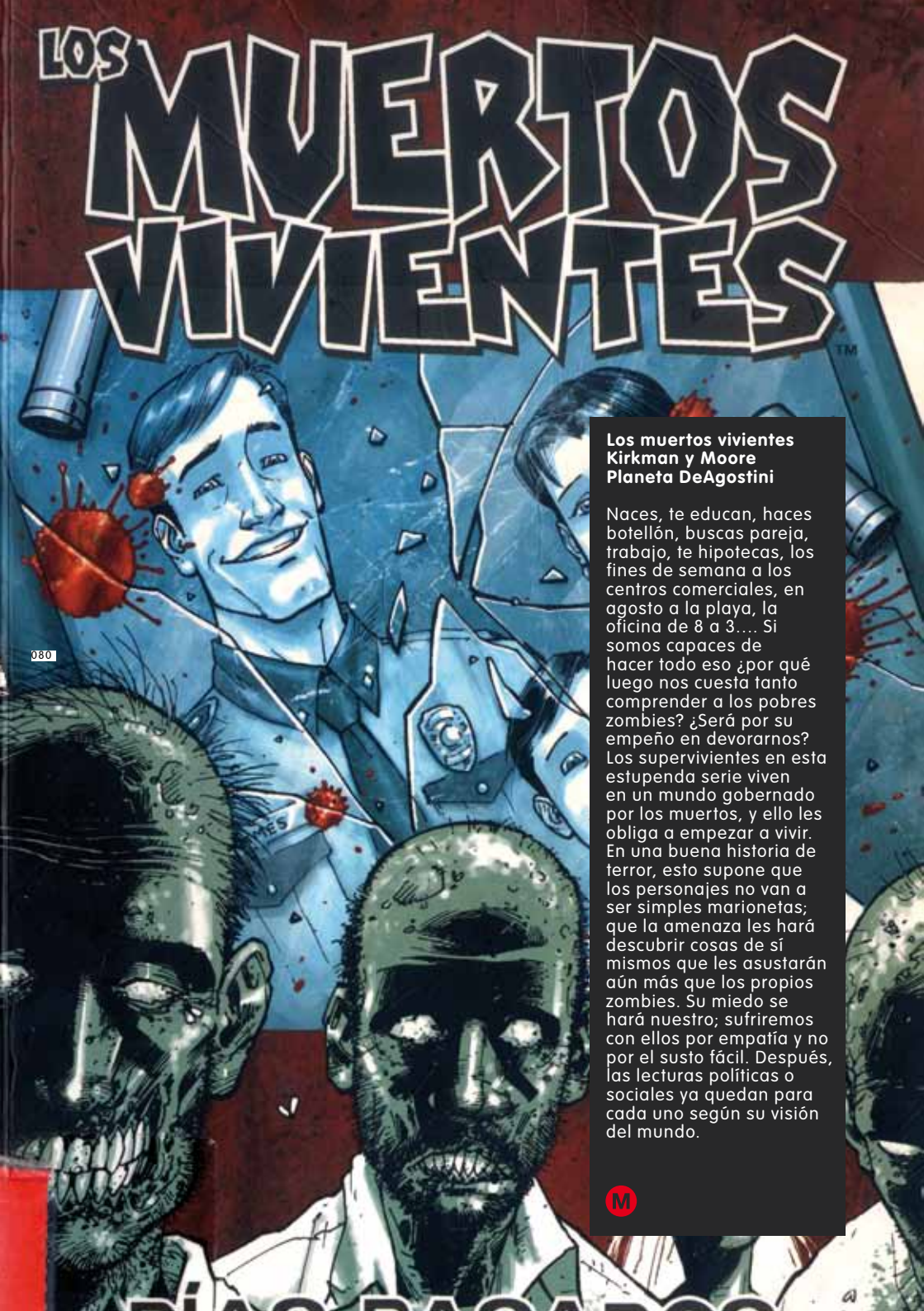
"El amante jadeando inclinado sobre su bella. Parece un moribundo acariciando su tumba". Toda la morbosa belleza de este verso de Baudelaire se encuentra en "Arkham Asylum". Sólo que el amante, en este caso, va oculto tras una máscara de murciélago, y lo que acaricia es el reflejo de su propia demencia en cada uno de los psicópatas que atrapa. No hay superhéroe más carne de cañón de psiquiatra que Batman. Por eso, la historia de su ingreso en el frenopático en el que ha ido recluyendo a todos los villanos, estaba llamada a convertirse en un clásico instantáneo. Con lo que no se contaba es que además del brillante guión de Grant Morrison, se iba a contar con Dave McKean. Quizás el artista que más ha acercado el cómic a las artes plásticas, rompiendo un dique de academicismo y prejuicios, que él anega con un talento que trasciende géneros y estilos.

B

grant *m*ORRISON

dave *m*cKEAN

LOS MUERTOS VIVIENTES

The background of the page is a comic book cover for 'The Walking Dead'. It features a central illustration of Rick Grimes, a man with short brown hair, wearing a blue police uniform with a badge that says 'RICK GRIMES'. He is smiling and looking upwards. In the foreground, there are two zombie faces with pale skin and dark, hollow eyes. The background is a mix of blue and red tones, with some blood splatters and a gun barrel visible on the left.

**Los muertos vivos
Kirkman y Moore
Planeta DeAgostini**

Naces, te educan, haces botellón, buscas pareja, trabajo, te hipotecas, los fines de semana a los centros comerciales, en agosto a la playa, la oficina de 8 a 3.... Si somos capaces de hacer todo eso ¿por qué luego nos cuesta tanto comprender a los pobres zombies? ¿Será por su empeño en devorarnos? Los supervivientes en esta estupenda serie viven en un mundo gobernado por los muertos, y ello les obliga a empezar a vivir. En una buena historia de terror, esto supone que los personajes no van a ser simples marionetas; que la amenaza les hará descubrir cosas de sí mismos que les asustarán aún más que los propios zombies. Su miedo se hará nuestro; sufriremos con ellos por empatía y no por el susto fácil. Después, las lecturas políticas o sociales ya quedan para cada uno según su visión del mundo.

THOMAS OTT

EL NÚMERO

73304-23-4153-6-96-8

081

El número 73304-23-4153-6-96-8
Thomas Ott
La Cúpula

Las matemáticas ordenan el universo, o al menos con eso nos consolamos cuando buscamos sentido al caos en la ciencia. El suizo Thomas Ott aplica la lógica aplastante de una secuencia numérica para marcar el destino de aquel que la encuentra. La obra de Ott nos

retrotrae a lo más genuino de la narración por secuencias. No hay diálogos, sólo la elocuencia de los dibujos nos adentra en sus claustrofóbicas historias. No hay escapatoria, el azar está pactado como si las brujas de Macbeth hubiesen combinado los números; y la ansiedad del protagonista por rehuir el final, la somatizamos los lectores en nuestro afán por

descubrirlo. Elegantemente tétrica, la trama se cierra críptica y extraña; rechazando colores que no sean el blanco y un negro tan intenso que amenaza con engullir a unas viñetas, que parecen flotar por unas páginas que serían la pesadilla de Agatha Ruiz de la Prada.

ERIC STANTON

The Dominant Wives & Other Stories

082

The dominant wives & other stories Eric Stanton Taschen

Delirio psicotrónico donde los haya, esta sección no merecería el nombre que lleva sin esta oscura joya de nuestra colección. La rebelión de las pin-up se podría titular. Las dulces mujercitas de los 60 norteamericanos, por obra y gracia del tronado Eric Stanton, se convierten en implacables dominatrix que sin llevar los pantalones, dejan claro quien manda en casa. Tacones de aguja, corpiños, lencería de cuero, estampados de

leopardo, o ligeros combinados con fustas, látigos y esposas. Cual catálogo de moda para Dita Von Teese, no cuesta imaginárselo en su mesilla de noche, cuando estuvo casada con Marilyn Mason. Si Sacher-Masoch con "La Venus de las pieles" (por cierto también en nuestra Comiteca en una bella versión de Guido Crepax), bautizó al sadomasoquismo, Stanton lo convierte en algo electroconvulsivamente pop.

S

*La Venus de las pieles
de
Guido Crepax*

*Inspirada en
Leopold Sacher-Masoch*

TASCHEN

Stanton

LOST GIRLS

Libro

1

083

Lost girls
Alan Moore y Melinda
Gebbie
Norma

Wendy hace tiempo que dejó atrás el país de Nunca Jamás, Alicia atravesó el espejo y se quedó allí, y Dorothy nunca fue la misma después del tornado. Alan Moore se erige en un lúbrico mago de Oz que arrastra a estas

tres heroínas de cuento hasta un relato digno de Anaïs Nin. Un compendio de sonrisas verticales con regusto art déco, se despliega para nuestro deleite en unos tomos que son puros fetiches. Para cuando la mecánica del placer termine resultando rutinaria: Melinda Gebbie (a la sazón casada con Moore), nos dará nuevos bríos con la sensualidad de sus ilustraciones.

Será como cuando en un museo, nos embelesamos ante el desnudo de un cuadro, a salvo de miradas reprobatorias por el libidinoso brillo que nos refleja la mirada; orgullosos al exhibir una sensibilidad tan exquisita que nos hace estremecernos ante el arte de primera.

M

NORMA
Editorial

PAQUIDERMÓ

FREDERIK PEETERS

Paquidermo
Frederik Peeters
Astiberri

Resultaría absurdo decir que este título, que rezuma psicoanálisis, estaba predestinado para esta brújula. Pero lo cierto es que no cabe imaginar título más apropiado para reseñar. Con estética de los 50, y trama propia de una película de David Lynch, "Paquidermo" nos adentra en los laberintos más estrambóticos de la psique humana. Definir su historia como pesadillesca, sería simplificar demasiado; invocar a Kafka, tópico; recurrir al surrealismo, totalmente cierto pero insuficiente; volver a Freud y su interpretación de los sueños, muy manido; y compararlo con un rompecabezas, definitivamente mediocre. Pero es que todo lo recitado hasta aquí, puede decirse de esta absorbente obra de uno de los grandes del cómic europeo. Tal vez, baste con abusar de la misma técnica de hace seis reseñas: Uno: inspira y exhala lentamente. Dos: deja caer tus párpados con suavidad. Tres:

Salvador Espín

Salvador Espín nace en Murcia en 1982. Se gradúa en Bellas Artes, en la especialidad de animación, en la Universidad Politécnica de Valencia en 2005. Durante todo su periodo de formación gana decenas de premios y concursos de cómic (tanto en dibujo como en guión) e ilustración por toda España. Después de diferentes trabajos en el mundo de la animación, diseño de personajes y figuras para juegos de rol (Anima Beyond Fantasy) e ilustración, a finales del 2007 comienza a trabajar para Marvel cómics donde ha dibujado personajes como Wolverine, Hulk, She-Hulk, Spiderman, Hercules, Fantastic 4, Exiles, Avengers, Black Widow, etc. En la actualidad compagina su trabajo en Marvel con la enseñanza en Masters de cómic o animación 3D y algún que otro diseño de mascotas para eventos como la Feria del Libro de Londres 2010. La novela gráfica en la que participó "Incredible Hercules: love and war" fue una de las 5 mas vendidas en su primer mes de publicación en 2009 según el New York Post. En 2009 gana el premio al Autor Revelación en el Expocómic de Madrid.

DOCTOR

Guión - Julia Cejas / Dibujo - Salva Espín

ESTOY DEPRIMIDO
MI VIDA ES DURA Y CRUEL.

ME SIENTO SOLO EN UN
MUNDO AMENAZADOR EN EL
QUE LO QUE ME ESPERA
SIEMPRE ES VAGO E INCIERTO.

EL TRATAMIENTO ES SENCILLO:
TENGA ESTE CÓMIC DE
MORTADELO Y FILEMÓN.
LEASELO.
ESTO LE ANIMARÁ.

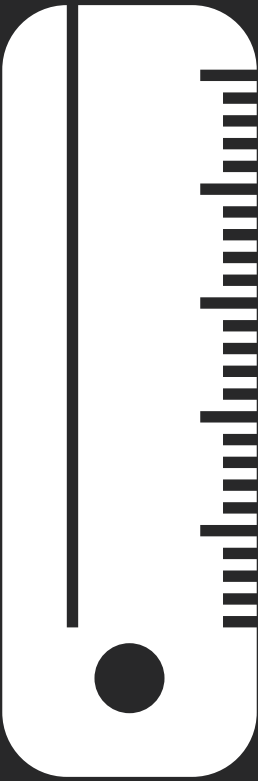
PERO...
DOCTOR.
USTED NO
COMPRENDE

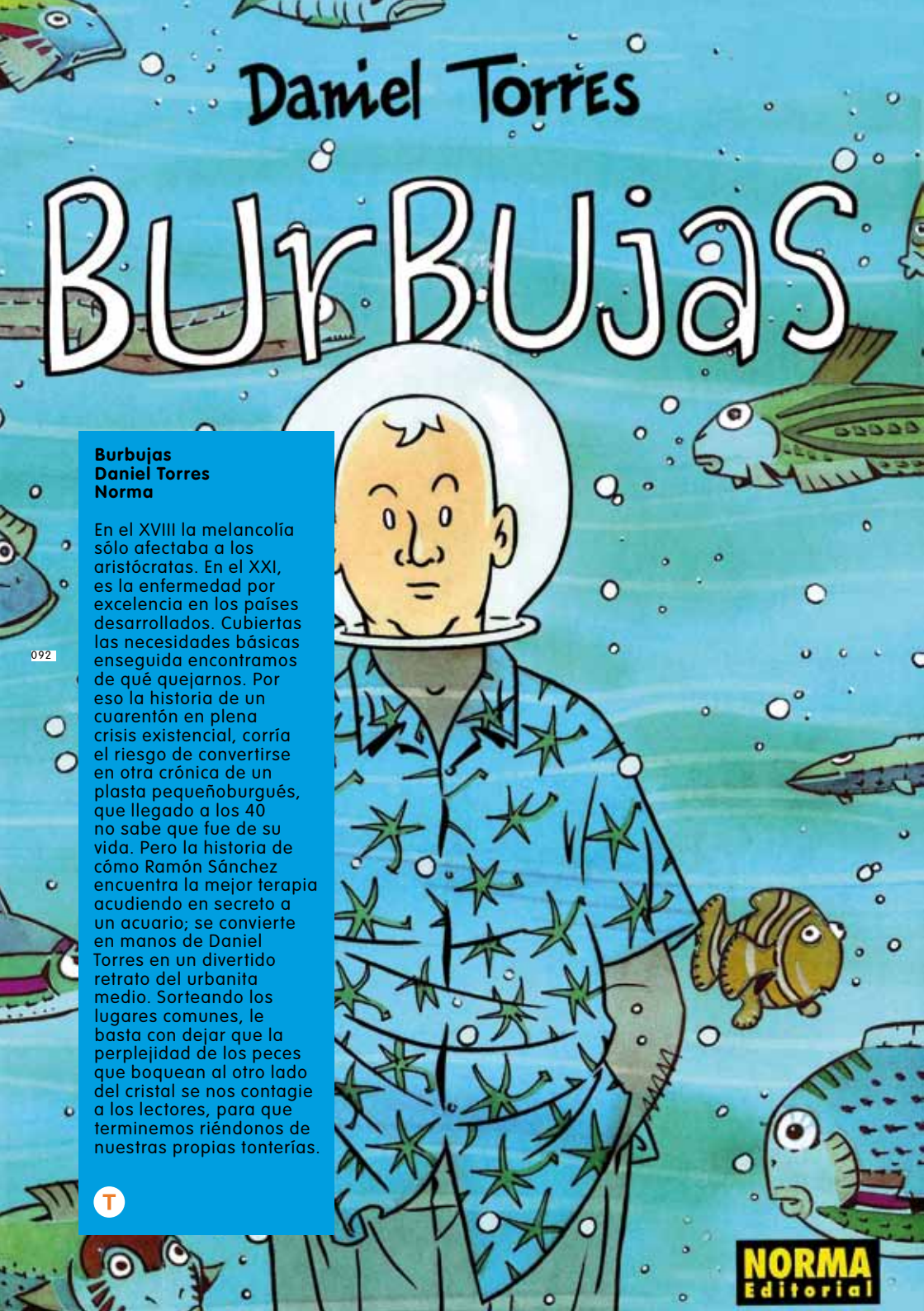
YO SOY MORTADELO

Expín + Julio

A cartoon illustration of a man with a white bowl-cut hairstyle, wearing a blue shirt with a green star pattern. He is looking into a large aquarium filled with various colorful fish, including a blue fish, a green fish, a yellow and orange striped fish, and a blue fish with a purple stripe. Bubbles are floating around the fish. The background is a light blue gradient.

Daniel Torres

BURBUJAS

Burbujas
Daniel Torres
Norma

En el XVIII la melancolía sólo afectaba a los aristócratas. En el XXI, es la enfermedad por excelencia en los países desarrollados. Cubiertas las necesidades básicas enseguida encontramos de qué quejarnos. Por eso la historia de un cuarentón en plena crisis existencial, corría el riesgo de convertirse en otra crónica de un plasta pequeñoburgués, que llegado a los 40 no sabe que fue de su vida. Pero la historia de cómo Ramón Sánchez encuentra la mejor terapia acudiendo en secreto a un acuario; se convierte en manos de Daniel Torres en un divertido retrato del urbanita medio. Sorteando los lugares comunes, le basta con dejar que la perplejidad de los peces que boquean al otro lado del cristal se nos contagie a los lectores, para que terminemos riéndonos de nuestras propias tonterías.

T

NORMA
Editorial

La broma asesina
Alan Moore y Brian
Bolland
Planeta DeAgostini

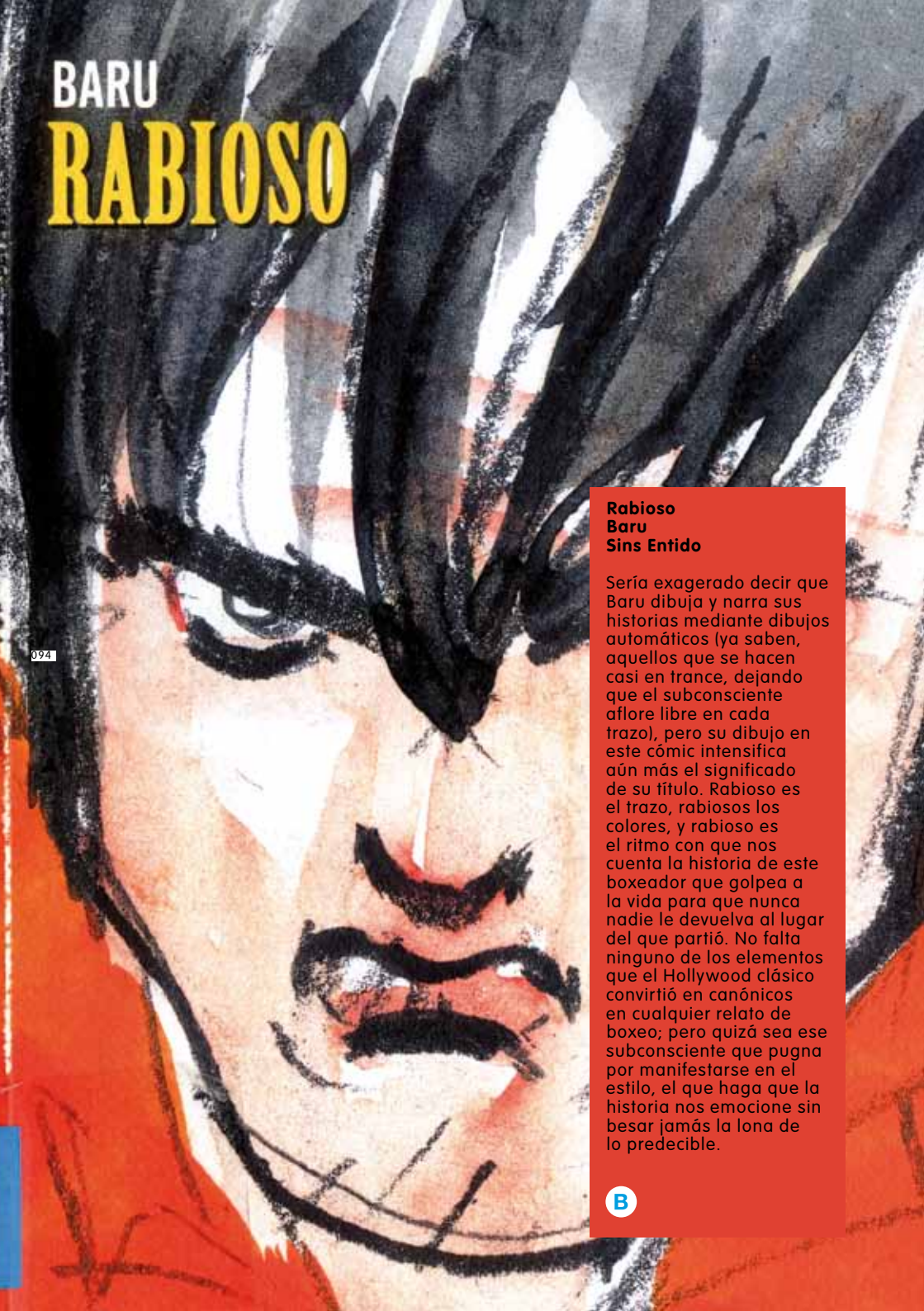
Manual para el perfecto psicópata, esta genial pieza corta de Batman ha influenciado a muchas de las versiones que del hombre murciélago han surgido desde su aparición allá por los 80. Héroe y villano como las dos caras de la misma moneda. Ecos de "La Parada de los monstruos" de Tod Browning, se superponen en una celebración de la demencia de un secundario, que termina eclipsando al héroe. Si una ficción es tan buena como lo sea su villano, entonces el Joker que nació a raíz de este título de Alan Moore (no podía ser otro); iba a revitalizar la franquicia del hombre murciélago sin que de momento dé signos de agotamiento. No por nada, hasta pulula por la Red un ensayo psiquiátrico sobre Batman ("Batman visto por su psiquiatra"), que da fe de hasta que punto el mito del hombre murciélago ha enraizado en el imaginario colectivo de este nuevo siglo.

B

BATMAN ALAN MOORE BRIAN BOLLAND LA BROMA ASESINA

PLANETA D'AGOSTINI

BARU RABIOSO

094

Rabioso Baru Sins Entido

Sería exagerado decir que Baru dibuja y narra sus historias mediante dibujos automáticos (ya saben, aquellos que se hacen casi en trance, dejando que el subconsciente aflore libre en cada trazo), pero su dibujo en este cómic intensifica aún más el significado de su título. Rabioso es el trazo, rabiosos los colores, y rabioso es el ritmo con que nos cuenta la historia de este boxeador que golpea a la vida para que nunca nadie le devuelva al lugar del que partió. No falta ninguno de los elementos que el Hollywood clásico convirtió en canónicos en cualquier relato de boxeo; pero quizá sea ese subconsciente que pugna por manifestarse en el estilo, el que haga que la historia nos emocione sin besar jamás la lona de lo predecible.

B

MUCHACHO - TOMO 1

LEPAGE

Muchacho
Emmanuel Lepage
Glénat

"En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera" le escribía el Ché Guevara a Castro en una de sus cartas. En las guerras públicas desgraciadamente ha sido siempre así. Pero ¿y en las privadas? ¿En las revoluciones que nos agitan las entrañas, se puede ser así de categórico?

Si se es un joven seminarista atrapado entre la religión y el arte, entonces puede que la única respuesta posible sea triunfar. Triunfar sobre las represiones, triunfar sobre las injusticias, triunfar pese a los fracasos; triunfar porque el triunfo es la única opción posible cuando uno se acepta a sí mismo. Emmanuelle Lepage nos lo dibuja y narra con un clasicismo exquisito que no hace añorar ninguna transgresión. En la mirada de su joven protagonista, perdido en mitad de la revolución sandinista, se encierran todas las preguntas; y las respuestas, como dijo Dylan, van soplando en el viento que llega desde la jungla.

005

Glénat

LA PERDIDA

JESSICA ABEL

La perdida
Jessica Abel
Astiberri

Es curioso como entablándose pleitos contra la industria tabaquera, a nadie le haya dado por entablar pleitos contra las novelas rosa por el daño que han hecho en las relaciones hombres-mujeres; o contra los simplismos ideológicos que reducen al mundo a una dualidad entre buenos y malos. Carla, la perdida del título, tiene algo de perroflautera. Para ella dejar atrás los Estados Unidos que la vieron nacer, es casi un acto político de repulsa a una cultura de la que abomina. México, en cambio, es un viaje a lo genuino, a un buenrollismo del subdesarrollo en el que la gente debe ser buena por el simple hecho de ser humilde; y claro con esas ideas, el batacazo puede ser tremendo. Buñuel ya advirtió de los peligros de la virtud en "Viridiana"; y este estupendo cómic viene a corroborar que las beaterías, sean del color que sean, nunca dan buenos resultados.

SHIGERU MIZUKI

HITLER

LA NOVELA GRÁFICA

097

Hitler
Shigeru Mizuki
Glénat

Fue una auténtica pena que siendo coetáneos y vecinos, Freud y Hitler: el padre del psicoanálisis no tratase al futuro dictador. Quizá hubiera exorcizado todos esos demonios que lo llevaron a convertirlo en un mesías de muerte y destrucción. Pero partiendo del

hecho de que Freud era judío, no era muy fácil que este suceso se diera. Shigeru Mizuki no recurre al psicoanálisis para narrarnos la biografía en viñetas del Führer, pero al convertir su vida en dibujos, te obliga a preguntarte si la monstruosidad es susceptible de ser atrapada en los meros hechos vitales de un individuo; si la narración

de su vida nos puede acercar a la esencia del mal absoluto. Lo interesante y desolador a la vez, es que Mizuki nos lo hace humano, y es entonces cuando una vez más, nos vemos obligados a enfrentarnos a la cruda realidad de lo que significa ser humano.

Glénat

Hubert & Kerascoët

LA VIRGEN DEL BURDEL

La virgen del burdel
Hubert y Kerascoët
Planeta DeAgostini

Durante generaciones la única terapia para muchos hombres fue la terapia de burdel. Las señoritas de vida alegre, sin necesidad de diván, regalaban tras el desfogue su infinita comprensión; concediendo a los maridos el consuelo que las esposas buscaban en los confesionarios. El burdel escenario de este título es un micromundo perfecto en su corrupción. Por eso, la irrupción de la virginal protagonista, será como la luz que penetra en una cripta recién descubierta, destruyendo los frescos que la atmósfera viciada de los siglos conservaba. Blanca descubrirá que cuando los disfraces de la respetabilidad caen, los mecanismos del placer ajeno quedan al aire. Los autores conocen también los mecanismos del placer lector, y con su dibujo y colores, nos llevan por esta intriga policial, demostrando quien tiene el poder de manipularnos hasta el final.

H

PLANETA DeAGOSTINI®

**Pinocchio
Winshluss
La Cúpula**

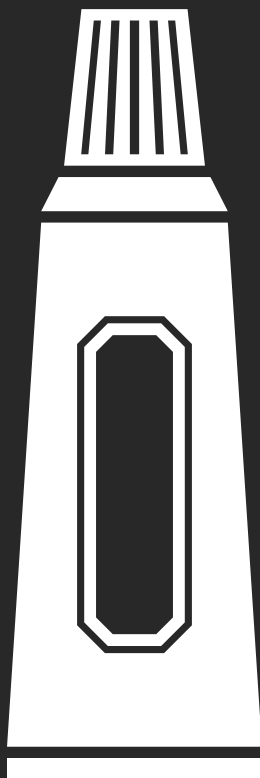
"Si... ves brillar la estrella azul todo lo que pidas se realizará", cantaba empalagosamente Pepito Grillo en la versión «disneyñana» de Pinocchio. Pero si el Pinocchio que nos retrata este cómic le cantase a una estrella, probablemente, ésta habría muerto hace mucho tiempo. Winshluss deja en el esqueleto al clásico de Collodi. El niño de madera ahora es de metal, pero no es la frialdad del material lo que altera el relato: son la mezquindad, la maldad y el egoísmo de los personajes de carne y hueso que le rodean, los que convierten a este "Pinocchio", en un cuento profundamente moral. Eso sí, de una moral que después del siglo XX ya no puede agarrarse a moralejas edificantes como en el XIX. Mención aparte para el portento gráfico de esta fábula adulta casi muda; cuyo último resciquio a la esperanza en el ser humano, se vislumbra muy al fondo de la última mirada del niño-androide sumido en la oscuridad.

PINOCCCHIO

AVANT

VERLAG

Catálogo de Novedades
ACME
Chris Ware
Random House
Mondadori

En 1954 el psiquiatra Frederic Wertham advertía de lo pernicioso de los cómics en su obra "La seducción de los inocentes". Si bien es poco elegante hacer leña de las ideas derribadas por el tiempo (aunque ya naciesen viejas): sería curioso saber qué opinión tendría Wertham sobre Chris Ware. Quizás el aire retro de sus creaciones le reconfortaría; pero el horror vacui, que le lleva a aprovechar hasta el último milímetro de papel para transmitir sensaciones, le dejaría perplejo. Profeta en su tierra (su obra cuelga en museos de arte estadounidenses), Ware convierte cada uno de sus títulos en artefactos artísticos que nos explotan en los ojos nada más abrirlos. Sus viñetas son tubos de ensayo desde los que experimenta con nosotros como si fuéramos cobayas de un proyecto único, vanguardista y genial: cuyas probables secuelas no nos preocupan lo más mínimo.

Asterios Polyp
David Mazzucchelli
Pantheon Books

Las vanguardias avanzan a golpe de visionarios que como hormigas exploradoras van dejando rastros químicos que el resto ha de seguir. Después vendrán los que recolectarán los hallazgos y los macerarán hasta destilar esa obra emblemática que fije para la posteridad un momento y tiempo precisos. "Asterios Polyp" es la destilería en la que se volatiliza lo superfluo que durante los últimos años ha ido configurando la novela gráfica; para ofrecer una de esas obras que llegan para quedarse, para fijar las vigas, que a diferencia del arquitecto protagonista de esta historia: terminen elevando un piso más el rascacielos en que se está encaramando el arte secuencial gracias a obras como ésta.

M

Cuaderno de tormentas
David Rubín
Planeta DeAgostini

No sabemos si David Rubín tiene algún defecto en los ojos, pero lo que está claro es que su estilo es inconfundible. Como el de un Greco, del que se rumorea padecía un defecto visual; o el de nuestro ilustre colaborador Luis Gordillo, que reconocía en una entrevista padecer un cierto desenfoque en uno de sus ojos. La anomalía como signo de identidad. Después de todo, lo que realmente nos caracteriza son nuestros defectos. Rubín tiene personalidad, y con este cuaderno nos invita a visitar con él Ciudad Espanto. El conde Drácula invitaba a cruzar el umbral de su castillo diciendo: "Entre por su propia voluntad y deje aquí parte de la felicidad que lleva consigo". Y algo así quiere advertirnos Rubín a nosotros. Sólo que no sabe que la felicidad que podamos dejar fuera, nunca será comparable al placer que nos proporcionará el estar dentro.

R

David Rubín

CUADERNO DE TORMENTAS

Crónica de los deambulares por Ciudad Espanto

PLANETA DeAGOSTINI

Mi vida mal dibujada **Gipi** **Sins Entido**

Uno de los tests más básicos para definir la personalidad del individuo, es pedirle que dibuje una figura humana. Según esto, todos los dibujantes se someten voluntarios a la prueba cada vez que acometen un nuevo trabajo. Por eso,

tal vez Gipi se protege desde el título anunciando lo mal que dibujará su vida. Pero pese al empeño, fracasa estrepitosamente en el intento. Su dibujo es genuino y su relato aún más. No confunde sinceridad con grosería. No nos vomita sus miserias como tantos otros confiando en lo grotesco para resultar auténtico. Sencillamente

nos hace cómplices de su visión de la vida con la pericia del que no se guarda de experiencias. Si su relato sarcástico y nihilista nos conmueve y divierte, es porque sólo fantaseando sobre nosotros mismos, nos acercamos a lo que probablemente somos.

Mi vida mal dibujada

GIPI

sins entido

SAMUEL
STENTO

GUILLAUME
TROUILLARD

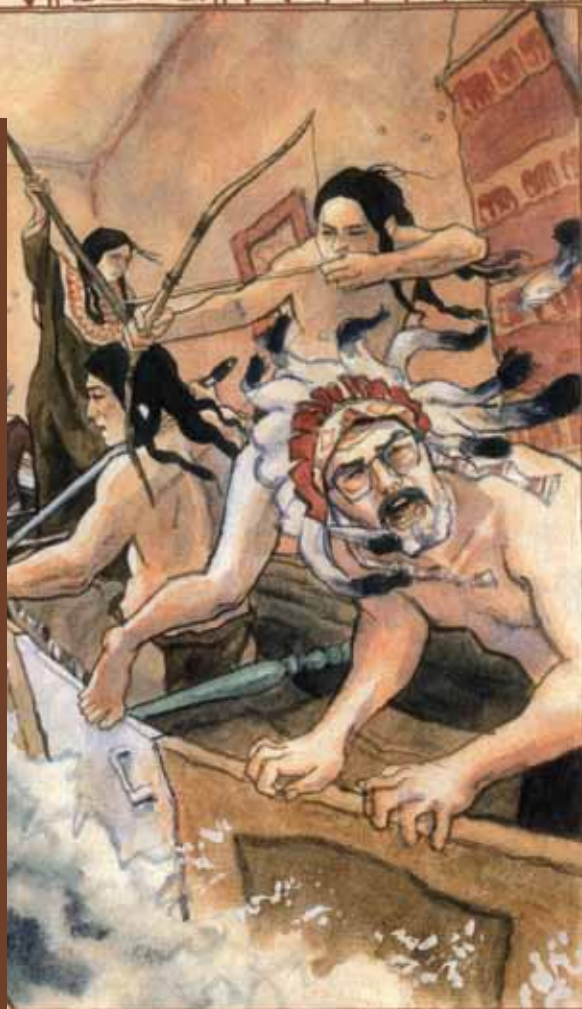
LA ESTACION DE LAS FLECHAS

OMAKA WANHIN KPE

La estación de las flechas Stento y Trouillard Sins Entido

Al aloe vera le descubren cada vez más propiedades, y la novela gráfica no le va a la zaga. Cual recurso homeopático contra la artritis de lo convencional, esta historia surrealista de indios y urbanitas se convierte en un canto irónico a una ecología enlatada de pronta consumición. De cómo un piso de unos 90 m² puede transformarse en el Monument Valley de los western de John Ford; o de cómo el discurso medioambiental puede ahorrarse el sermón, para hacer de la imaginación el mejor recurso con que defender el protocolo de Kyoto. Si un terremoto ha desplazado el eje de la Tierra, los que lean esta obra, sentirán como su eje se reajusta alcanzando el centro de gravedad permanente que buscaba Battiatto en su canción.

S

art spiegelman

BREAKDOWNS

Breakdowns
Art Spiegelman
Random House
Mondadori

Si libro de texto es el que usan los alumnos para estudiar una asignatura, "Breakdowns" sería el cómic de texto imprescindible para los aspirantes a historietistas. Pero también para los lectores de cómics a los que la incompreensión circundante, les haga dudar en algún momento de su fe en el cómic como arte. Recopilación exquisita del trabajo de Art Spiegelman antes de su legendario "Maus". Este objeto artístico, que es "Breakdowns", ofrece un apasionante experimento narrativo y formal que apura los recursos del lenguaje secuencial para ofrecernos pura vanguardia artística. Toda la energía creativa de los 70 que vieron nacer esta obra, sigue vigente treinta años después. Si sólo el tiempo es el juez del verdadero arte, entonces "Breakdowns", indudablemente lo es.

S
O
L
O
P
A
R
A
A
D
U
L
T
O
S

107

R E T R A T O

A R T I S T A C O M O

U N J O V E N

S

% @ ? ★ !

Período glacial
Nicolas de Crécy
Ponent Mon

Si cada uno eligiéramos objetos que guardar en una cápsula del tiempo que representara a nuestra época, seguro que la lista sería de lo más variopinta. Por eso, cuando la expedición protagonista descubre un edificio bajo la nieve; siente la excitación de la profanación que debió

sentir Howard Carter al descubrir la tumba de Tutankamon. Sólo que en la ingeniosa obra de Nicolas de Crécy, una edad de hielo ha borrado todos los vestigios, y la única reconstrucción posible del pasado, pasa por el relato que algunas de las mayores creaciones del arte universal pueden aportarles.

Sus deducciones nos divierten a la vez que desazonan, por la

cantidad de debates que abren sobre nuestra civilización, el arte, o el propio cómic.

Si Francis Fukuyama anunció el fin de la Historia en un famoso ensayo, "Período Glacial" se ríe a costa de todos los vaticinios, en un cómic glépidamente bello.

Nicolas de Crécy

Período glacial

FELLINI

El viaje de G. Mastorna Fellini y Manara Ediciones B

Aún a riesgo de disipar la magia, nadie se resiste a conocer los trucos del ilusionista. Esta exótica joya de nuestra colección nos concede ese privilegio: poder fisgar en el proceso creativo de una eterna promesa de obra maestra. Fellini la soñó durante años, y sólo Manara consiguió atrapar las imágenes de su cabeza. Como bocetos de fotogramas que en su camino al celuloide, hubieran quedado atrapados entre viñetas, el viaje de G. Mastorna, se nos ofrece como promesa y frustración. Pero es precisamente su carácter de lo que pudo ser y no fue, lo que le da toda su fuerza. "Déjalo estar Federico, ve a dormir" le dice la gran Anna Magnani al final de la película "Roma" al propio Fellini. Y no hubo mejor consejo para este genio, mandarlo a dormir era mandarlo a soñar, y gracias a esos sueños, sus obras forman parte de nuestro imaginario.

109

MANARA

PERCY GLOOM

Percy Gloom
Cathy Malkasian
La Cúpula

Hay obras que se ofrecen obscenamente seductoras desde el primer vistazo, y otras que se empeñan en plegarse sobre sí mismas; protegiendo como hojas de alcachofa su tierno corazón. Los que tras atravesar todas las terapias aquí descritas, no hayan perdido aún la fe en nuestros consejos, pueden adentrarse confiados por esta fábula que se resiste a lo obvio. Las desventuras del pobre Percy Gloom, sólo desvelarán todos sus significados a aquellos que sepan dejar la lógica en stand-by, a los que se dejen mecer por los vaivenes del sinsentido. Sólo para el final se nos reservan alguna de las posibles lecturas que la autora disemina como migajas de pan, con las que guiarnos hacia la salida del laberinto.

CATHY MALKASIAN

La vida es buena si no te rindes
Seth
Sins Entido

Un final obvio, pero nadie prometió originalidad. Completando un círculo inexistente, esta brújula se cierra con un título que resume nuestro espíritu al crearla. Si bien las historias y dibujos de Seth, son como un solo de armónica en una balada de Springsteen: no es tristeza la sensación

que nos cala el ánimo al leerlas. Hay algo reconfortante en su manera de recrearnos el pasado, en su habilidad para dibujarnos los lugares desiertos de presencia humana, en definitiva en su talento para hacernos percibir el paso del tiempo y lo que resta de él. La investigación del propio Seth sobre un olvidado autor de cómics de los 50, sirve como excusa para su empeño por aprehender

la vida que se escapa por los márgenes de cada viñeta. Y se convierte en el más emotivo homenaje al noveno arte imaginable. Cómics y vida, vida y cómics. Porque de esto habla esta brújula, de que el cómic, como cualquier arte, sirve para vivir la vida y no dejar que sea sólo ella la que nos viva a nosotros hasta consumirnos sin más.

El artista y, por extensión, el dibujante de cómics, como regla general, no se hace sino que nace, para luego, ir depurándose hasta la profesionalización. El cómo llega a poder publicar ganándose la vida con ello es otro arte anexo. En España, por no ir más allá, los dibujantes, desde tiempos pretéritos, se ofrecían a las publicaciones de la época. Salvo excepciones, la industria, hasta los años sesenta del pasado siglo, era de condición familiar o precaria, contratando las obras a publicar según los intereses de la demanda. Durante esa década aparece la figura de la agencia intermediaria entre empresas extranjeras y dibujantes españoles, lo que supuso más trabajo y mejor remunerado. Bastantes autores aprovechando la oferta emigran hasta los países productores evitando la agencia y ganando mucho más por página. Un ejemplo de esto lo podemos visualizar en la serie “Los Profesionales” creada por Carlos Giménez. El declive de la industria del cómic iniciada lentamente en los setenta llevó a reestructurar el mercado. Actualmente, los profesionales, deben luchar por unos medios de publicación nacional, escasos y precarios, o el siempre interesante mercado exterior, accediendo a ellos cómo siempre se hizo, ofreciendo su mejor arte, por sí o a través de agente, con perseverancia y mucha suerte.

Paco Olivares, especialista en cómics.

1. José Luis Munuera // Entrevista en Entrecómics

<http://www.entrecómics.com/?p=12747>

“Estudié Bellas Artes..., pero siempre me pareció una monumental pérdida de tiempo... Aproveché el tiempo para depurar mi dibujo, siempre con vistas a encontrar una ocupación en la que pudiera profesionalmente dedicarme a los tebeos ... Durante mi último año en la facultad, viendo que el fantasma de las oposiciones se me aparecía..., preparé un book con el que intenté colarme en alguna editorial española. Hice el periplo de las editoriales en Barcelona, pero con la mala suerte de que, a principios de los noventa, las revistas, tradicional plataforma del dibujante novel, empezaron a desplomarse una tras otra... El propio Joan Navarro, sin duda para hacerme salir cuanto antes de su despacho, me recomendó probar fortuna en Francia, cosa que, en mi inconsciencia, me tomé al pie de la letra ...”

2. Jose Luis Munuera // Entrevista en la web

http://www.arrakis.es/~espiru/spirou/ent_munu.htm

“El Murcia Joven fue extraordinariamente importante para mí: no solo me permitió demostrar que tenía algún futuro con los tebeos y me llevó por primera vez al salón de Barcelona (andaría yo sobre los quince o dieciséis años), sino que en ese último año de carrera, patrocinó mi primer viaje a Angoulême”

3. Pedro Vera // Entrevista en El Correo

http://web.archive.org/web/20031216082713/http://canales.elcorreodigital.com/evasion/tendencias/tendencias_17102003/17102003_0.html

“Lo bueno que tienen los fanzines es la libertad creativa que puedes ejercer. Al no cobrar un duro tampoco te pueden coartar de ninguna forma... Gané unos cuantos premios, y ello me ayudó a facilitarme el publicar en fanzines de cierta calidad. No es difícil, si se tiene una pizca de ilusión y talento, que se termine viendo tu trabajo. Indudablemente, el que tus cómics se incluyan en fanzines de cierto prestigio ayuda bastante, pero de ahí a dar “el salto profesional” media un abismo.

4. David Cantero // Entrevista en El foro de UPL

<http://www.elforo.de/upl/viewtopic.php?t=158>

"España es pobre en cómic, y si quieres vivir de ello tienes que trabajar para el extranjero. Igualmente, si quieres publicar tus historias largas, si no contienen humor y sexo, tienes que sacarlas fuera."

5. Daniel Acuña // Entrevista en Telecómicdiario.

<http://telecómicdiario.blogspot.com/2007/01/entrevista-espectacular-daniel-acua.html>

"Lo de hacer portadas era lo que quería y ... cuando te ofrecen tantas cosas y no tienes mucho dinero pues lo coges... pero sabía que era el momento para crecer, sobre todo como profesional, de medirme en el mercado americano con ese ritmo de trabajo... Yo me hacía un álbum en 3 años y ahora me tengo que hacer un cómic de 22 páginas en 30 días... Ha sido muy importante en ese sentido profesional, esa exigencia"

6. Salva Espín // Entrevista en Universo Marvel

http://www.universomarvel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3412&Itemid=125

"Comencé a presentarme a concursos cuando iba a bachillerato, y no lo he dejado... Pensé que sería una buena idea irse a Barcelona..., ya que es el único sitio de España donde hay una oferta medio clara de trabajo. Me apunté a un par de cursos... En el Salón del Cómic les ayudé a montar la exposición y estuve por allí. Uno de esos días... estaban haciendo entrevistas [para la Marvel] en la zona profesional y para allá que me marché. Había que pedir cita, pero yo me metí sin hacerla y, como llevaba un portafolios y la maqueta de un proyecto de cómic que tenía con un amigo de Valencia, estuve un par de horas esperando; cuando se hizo un hueco pregunté a Nick Lowe si podía charlar con él... Le enseñé el catálogo, le gustó, se apuntó mi e-mail y, poco después, me mandó unas cuatro páginas de un guión para que hiciera una prueba"

115

7. Juan Alvarez y Jorge G. // Entrevista en Tebeosfera

<http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Alvarez/JuanyJorgeG.htm>

"Yo me desarrollé de forma autodidacta y en eso enlazo con Jorge, que tampoco tuvo formación académica. Hicimos como esa otra generación de autores españoles fabulosos que no tienen formación en este sentido, como Giménez, Ventura; así que a pesar de nuestra edad nos emparentaron más con esa generación, anterior, que con las generaciones posteriores, que sí han estudiado Artes y Oficios o Bellas Artes... Me fui con 18 años a Madrid... directamente a hacer pruebas para la Hanna-Barbera americana, que tenía una sucursal en la capital. Dibujé en el largometraje de los Harlem Globetrotters de la H-B... y en casa me ponía a hacer tebeos por mi cuenta para ver si colocaba alguna historieta en algún sitio..."

1/2

3

4

5

6

7

Tebeoterapias

José A. Gómez Hernández

Muchos cómics han tratado la enfermedad física o mental, el hambre, la soledad, la drogadicción o el alcoholismo, la depresión, la frustración del deseo y de las ambiciones, el abandono o el suicidio. Para el lector que descubre estas temáticas en la solapa o la contracubierta de un tebeo, puede ser una causa de rechazo o echarle para atrás, pues habitualmente no queremos enfrentarnos a lo que ya conocemos bastante de la vida real: las injusticias, la infelicidad, la desolación. Y quizás busquemos otra cosa en el tebeo, no precisamente lo que nos pueda entristecer. Sin embargo, los buenos cómics que nos cuentan historias así (no los que se hacen por didactismo o por encargo) tienen algo muy importante: emoción, autenticidad, capacidad de empatía. Y por eso son apasionantes, no un ejercicio de flagelación sino de afirmación vitalista. Y de estas lecturas salimos reforzados como lectores, más comprensivos, más cerca de los otros, reconfortados y con ganas de acercarnos a los demás. Quizás se nos aparezca en la lectura alguna lágrima, pero también aparece la lucidez, la pasión, la esperanza...

Para los autores, hacer cómics con este componente biográfico (que muchas veces es autobiográfico) puede ser terapéutico. Expresar sus problemas, sus angustias y dificultades a través del dibujo debe ser una liberación, además de un ejercicio de honestidad, de desnudez, que el lector agradece: la autenticidad atrae, en la lectura se genera un sentimiento común, aparece la literatura. Los autores a través del dibujo conjuran el problema que tienen y aprenden a asumirlo, normalizarlo y vivir con él. Ya para ellos es biblioterapia, pero para nosotros también: las vidas de los otros se convierten en espejos que nos ayudan a vernos mejor, solidarizarnos o valorar más lo que tenemos, y con ello nos abren puertas o ventanas para mirar al mundo y salir a él.

Algunos cómics que me han producido sensaciones muy buenas, tanto por su valor literario como por esta presencia real de lo humano, no tienen por qué ser obras maestras, pero en ellas creo que sus autores nos dan lo mejor de sí mismos. Empezaría por "La ascensión del gran mal" ("Epiléptico" en la versión compacta), de David B. El autor nos cuenta la vida compartida desde pequeño con su hermano mayor con epilepsia, los esfuerzos familiares buscando soluciones, los momentos de felicidad compartida a través del dibujo y el deterioro que los ataques epilépticos producen, tan duros de ver

para un hermano. Se relata con una emoción y unos matices increíbles lo que es una historia muy dura, que nos atrapa y no se puede dejar de leer.

En “Píldoras azules”, Frederick Peeters se enfrenta a la enfermedad del VIH que tienen su pareja y el hijito de ésta, y nos explica sus miedos, su amor, sus dudas, con una sensibilidad que emociona. De ese tipo es también “Pedro y yo”, de Judd Winnick. En este caso es la historia de una amistad, la del propio autor con un chico vitalista y luchador afectado por el SIDA, dedicado a educar e informar sobre esta enfermedad. La convivencia, que arranca en el marco de un reality show en el que ambos participan, les une de por vida, e identifica al dibujante con los objetivos que dan sentido a la lucha de Pedro. Cuando es un hijo quien tiene alguna enfermedad grave, mostrar una visión positiva de la vida es bueno además para los que se puedan ver literalmente reflejados por tener un problema similar. Dos autores españoles que nos han dado grandes ejemplos de esto son Miguel Gallardo, con “María y yo”, y Cristina Durán junto a Miguel A. Giner con “Una oportunidad entre mil”. En “María y yo” se nos da a conocer de modo entrañable la relación del autor con su hija con autismo durante un viaje. Al margen de las dificultades que no hay que omitir, adaptarse a la manera de ver el mundo de la niña como se explica en este libro nos hace ver el autismo de una manera más comprensiva y relativizar los tópicos y realidades que le caracterizan. Y en “Una oportunidad entre mil” los autores nos cuentan su vivencia de tener una niña con una afectación cerebral: los primeros meses de lucha, angustia, incredulidad, expectativas, hospitales, tratamientos, avances y retrocesos que su querida Laia tiene junto a ellos, y el aprendizaje que implica un problema así.

Algo parecido se nos cuenta en “Mi año”, de Jiro Taniguchi, un autor cuya lectura es emocionante y terapéutica siempre, porque transmite una visión serena y comprensiva del mundo que ayuda a la aceptación de las circunstancias de la vida. Y de la muerte, como en “El almanaque de mi padre”. En “Mi año” trata de Capucine, una niña 8 años con síndrome de Down, encantadora y muy afectiva. La preocupación paterna, las dificultades de integración en la escuela, el retraso en el aprendizaje, la percepción de su diferencia y la ansiedad en la pareja es explicado en este cómic con el que es fácil identificarse si se conoce de cerca el problema.

El drama de las personas con la enfermedad de Alzheimer y el de sus familiares está estupendamente retratado en "Arrugas", de Paco Roca. Se narra con realismo y afecto el deterioro de la memoria, que es también la pérdida progresiva de lo que funda nuestra identidad, los recuerdos. Y ello nos hace pensar en nuestra vida, en la de nuestros mayores, y en la necesidad de aprovechar su compañía.

La vejez es también el tema de otro gran cómic, "El arte de volar", de Altarriba y Kim. Todo el cómic es la biografía de alguien enormemente luchador y vitalista, una persona corriente, el padre de Altarriba, y de cómo éste al llegar a la vejez prefirió una salida quizás airosa y lúcida, el suicidio. Entenderlo y dar testimonio de su vida es el homenaje de los autores. Pero comprender el suicidio de un hijo es más difícil que el de un padre, quizás. Eso es lo que intenta Willy Lindhout en "El año del elefante", historia del dolor y la depresión causada por la muerte del hijo del autor, que vaga desorientado tras este duro golpe.

Vagar sin recursos es algo también vivido en los cómics. En "Diario de una desaparición", Hideo Azuma nos cuenta una época en que dejó su casa y malvivió en la calle, en jardines o rincones por culpa de la depresión o el alcoholismo. Y en "La sopa fría" Charles Mason nos documenta la vida y las circunstancias ficticias pero terribles y muy plausibles por las que vemos convertido en vagabundo sin techo a un hombre corriente. Su caída no se supera simplemente con una residencia o un plato de comida, pues su origen es la pérdida del afecto, el sentirse abandonado antes que el frío de la noche o el cáncer que sufre.

Además, los cómics no se han quedado en el conflicto, el problema o la enfermedad individual, sino que han tratado también lo social, lo colectivo. Grandes cómics han mostrado la gran enfermedad que fue el nazismo y el horror y dolor ilimitado que produjo en millones de judíos: "Maus", "Judenhass" o las memorias de Miriam Katin. La Guerra Civil española y su posguerra, como ha hecho Carlos Giménez en "Paracuellos" y otras muchas obras. O los conflictos en las relaciones personales, como "Las reglas del juego" del maestro Will Eisner, que retrata la supeditación de las mujeres a sus maridos y sus objetivos, la violencia física o el menosprecio... Son ejemplos de los miles de cómics de carácter o temática social que merecen la pena, pero hablar de ellos exigiría otro artículo.

Y vamos acabando. ¿Es leer cómic terapéutico? ¿Leer nos sana?. Indirectamente quizás sí, aunque no lo hagamos con esa intención, pues en ese caso quizás no funcionaría. Debemos leer por gusto, porque queramos, por placer, sin más explicaciones ni justificaciones. Pero, aún sin buscarlo, al leer nos sentimos muy bien, y quizás por eso insistimos en hacerlo. Nos vigoriza. Sentirse bien es algo indefinido, que tiene que ver con cosas de las que no siempre somos conscientes, pero están ahí: desviar la atención de un problema; saber lo que desconocíamos, encontrar una solución a algo sin buscarla, comprender mejor a los otros, emocionarnos, relativizar lo que nos agobia percibiendo las dificultades de los otros, sentirnos relajados o gratificados, encontrar referentes o ejemplos...

Por todo eso leer es además de divertido, sano. Y lo mismo se podría decir de escribir o dibujar: es una autoafirmación, un modo de expresión.

Al hacerlo el autor saca algo fuera y en cierto modo aligera la carga que le suponía a la vez que hace literatura.

Dentro del conjunto infinito de lecturas disponibles, la de los cómics que retratan la enfermedad, el dolor propio o ajeno, individual o colectivo, no es que sean especialmente más o menos terapéuticas que las demás. Pero es cierto que son de las que más nos pueden enseñar a vivir, comprender y resistir. "La vida es buena si no te rindes", como titula Seth una de sus obras. A pesar de su visión melancólica, nostálgica y triste, que mira al pasado más que al futuro, propone la resistencia. Y la literatura y los cómics pueden ser un buen refugio desde el que luchar.

José Antonio Gómez Hernández

Es profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. Actualmente dirige EDITUM, el servicio de publicaciones de dicha universidad. Participa y colabora activamente en proyectos y publicaciones relacionadas con las bibliotecas. Y su pasión por el mundo del cómic le ha llevado a crear su propio blog: Diario de lectura de cómics "Jiro Taniguchi" (<http://jirotaniguchi.blogspot.com/>)

*Artículo cedido para su publicación en la Brújula por Luis Alberto de Cuenca. Publicado con anterioridad en ABCD las Artes y las Letras, n° 855 (21-06-2008).

El cómic.
Un lenguaje universal*
Luis Alberto de Cuenca

El cómic, historieta o tebeo (llámenlo ustedes como más les guste) nació stricto sensu en 1896. Cien años después, la Biblioteca Nacional de España, dirigida por mí en aquel entonces, organizó en el caserón del Paseo de Recoletos una exposición, rotulada Tebeos: los primeros 100 años y comisariada por el llorado Antonio Lara y por Alfredo Arias, que batió todo tipo de récords en lo que atañe al número de visitantes. Hace ya casi catorce años desde aquella celebración y casi ciento catorce desde que vino al mundo el cómic propiamente dicho, pero lo cierto es que un siglo largo de vida no es una edad provechosa para el tebeo, que tiene aspiraciones muy fundadas de eterna juventud y se conserva tan fresco y tan lozano como una manzana del paraíso.

122

El terminus a quo fue la entrada en escena del globo, bocadillo, fumetto o balloon, que hizo su aparición en el mundo del tebeo (la filacteria ya existía desde antiguo en el mundo de la pintura y de la escultura: nada nuevo bajo el sol) en la página dominical a todo color, dibujada por Richard F. Outcault (1863-1928) y correspondiente al 25 de octubre de 1896, de "The Yellow Kid", una tira cómica protagonizada por un niño chino que llevaba un sempiterno camisón amarillo como única indumentaria. Antes, cómo no, el arte secuencial del que hablaba el maestro Will Eisner se había plasmado, de una u otra manera, en las pinturas paleolíticas y neolíticas, en el Libro de los muertos egipcio, en los bajorrelieves asirios, en la célebre "tapicería" de Bayeux, en los portales y retablos románicos y góticos, en las "danzas de la muerte", en la linterna mágica del jesuita alemán Athanasius Kircher y en las alerías y carteles de ciego de los siglos XVIII y XIX; manifestaciones artísticas o artesanales todas ellas que mantienen un nexo fundamental con el cómic de las dos últimas centurias: el hecho de contar historias a través de imágenes.

Sería en la cuarta década del siglo XIX cuando adquirió carta de crédito la historieta moderna, con obras como la "Histoire de Monsieur Cryptogramme" o la "Histoire de Monsieur Jabot," firmadas por el suizo de habla francesa Rodolphe Töpffer, considerado por los especialistas como el padre del cómic. No conviene olvidar, en esta línea genealógica, al alemán Wilhelm Busch, que en 1865 dio a las prensas una pieza antológica en la diacronía del paleotebeo, "Max und Moritz", la historia de una pareja de niños díscolos y traviesos que tendría una larga descendencia ulterior, desde los "Katzenjammer Kids" de Rudolph Dirks (y Harold Knerr y otros, al romper Dirks con el imperio periodístico de William Randolph Hearst) hasta los "Zipi y Zape" del gran José Escobar. Pero si hablamos del tebeo por excelencia y por antonomasia estamos refiriéndonos a una creación fundamentalmente norteamericana, pues fue en los Estados Unidos donde, a comienzos del siglo XX, se produjo el milagro estético, realizado por Winsor McCay, de "Little Nemo in Slumberland", la historieta más hermosa de cuantas han poblado el universo de los cómics desde su fundación hasta nuestros días. Y es que Atenea nació completamente armada de la cabeza de Zeus, lo mismo que el cinema llegó a la cumbre de sus posibilidades expresivas con David Wark Griffith, quien, nada más nacer el séptimo arte, lo condujo a su máxima gloria en películas como "El nacimiento de una nación" (1915) o "Intolerancia" (1916), ejemplos y modelos de todo el cine posterior, pese a la fecha tempranísima de su estreno. No es de extrañar, pues, que el tebeo llegara con McCay a su apogeo nada más nacer. También Homero es, a la vez, el autor más antiguo y más alto de la literatura griega.

Podríamos hablar de tres grandes escuelas en la historia del cómic. La principal, o sea, la norteamericana, brilló con luz propia en las páginas diarias y dominicales de la prensa entre 1896 y 1960, con artistas señeros como George Herriman (Krazy Cat, 1911), Pat Sullivan (Felix the Cat, 1923; el cartoon es tres años anterior), Elsie C. Segar (Popeye, 1929), Hal Foster (Tarzan, 1929, y Prince Valiant, 1937), Chic Young (Blondie, 1930), Chester Gould (Dick Tracy, 1931), Alex Raymond (Flash Gordon, 1933, Secret Agent X-9, 1934 [con guiones de Dashiell Hammett]), Rip Kirby, 1946), Milton Caniff (Terry and the Pirates, 1934, y Steve Canyon, 1947), Al Capp (Li'l Abner, 1935) y Charles Schultz (Peanuts, 1950), por citar tan sólo diez nombres. A partir de "Superman" (1938) de Siegel y Shuster, "Batman" (1939) de Bob Kane y "The Spirit" (1941) de Will Eisner, el cómic book o revista de cómics convierte la historieta en un producto independiente de los periódicos, llegando en la década de los 60 al jovial paroxismo de los superhéroes, con "The Fantastic Four" (1961) y "Thor" (1962) de Stan Lee y Jack Kirby como estrellas del período constituyente.

La escuela franco-belga no utiliza como soporte la prensa diaria ni el cómic book, sino el álbum, y, partiendo de series míticas como “Les Pieds Nickelés” (1908) de Louis Forton, y “Zig et Puce” (1925) de Alain Saint-Ogan, llega a la máxima consagración artística del cómic europeo con el “Tintín” (1929) de Hergé, seguido muy de cerca por “Blake et Mortimer” (1946) de Edgar C. Jacobs, “Lucky Luke” de Morris (1947) y “Astérix” (1961) de Goscinny y Uderzo.

126

La tercera de las escuelas es la japonesa, de gran pujanza en nuestros días, con maestros del manga (que es como se llama al cómic en Japón) de la categoría del extraordinario Osamu Tezuka (1928-1989) o de Katsuhiro Otomo (creador, en diciembre de 1982, de "Akira", una serie admirable que obtuvo un éxito gigantesco en todo el mundo).

Tres grandes escuelas y un mismo discurso. Porque si hay un lenguaje universal ése es el de los cómics. La torre de Babel nos hurtó a los humanos la comunidad de la lengua, que acaso fuera única en los primeros tiempos de la especie. El tebeo, en cambio, trabaja con imágenes, y las imágenes son de todos los hombres, no entienden de fronteras. Desde el añejo Töpffer hasta la iraní Marjane Satrapi, la dibujante y guionista autora de "Persépolis" (2000-2003). Desde las ingenuas criaturas del fundacional Outcault a "Sin City" (1991) o "300" (1998) de Frank Miller, maestro de maestros de la historieta actual.

Agradecimientos

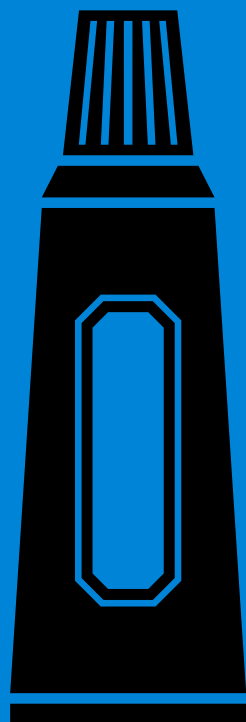
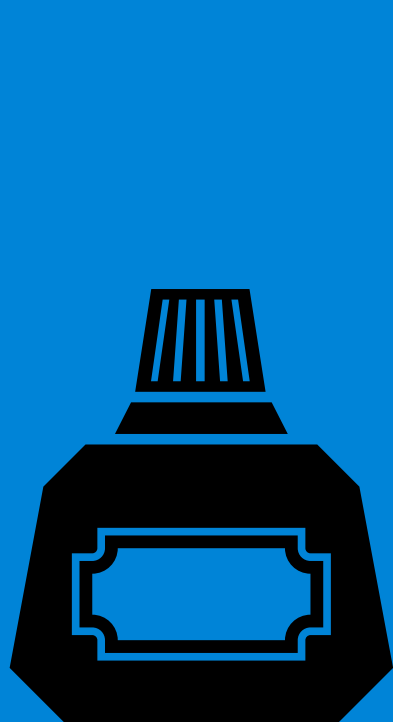
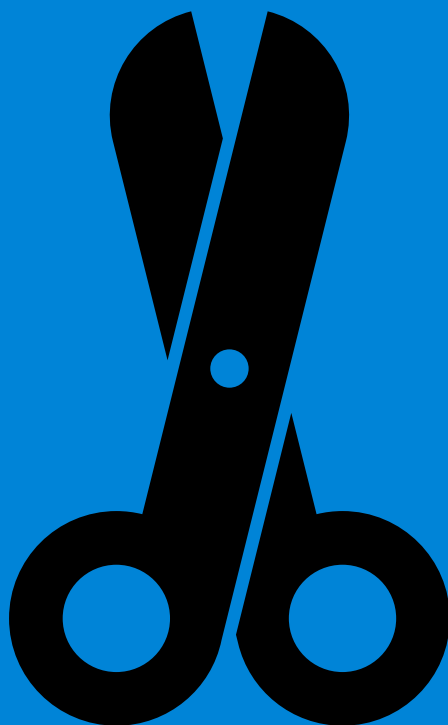
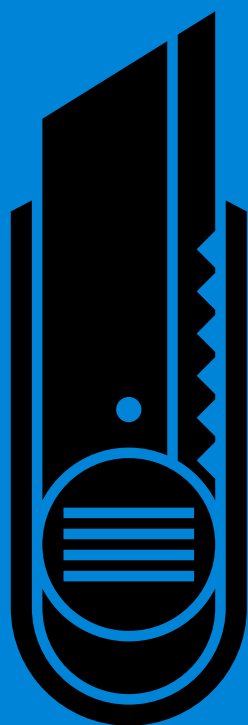
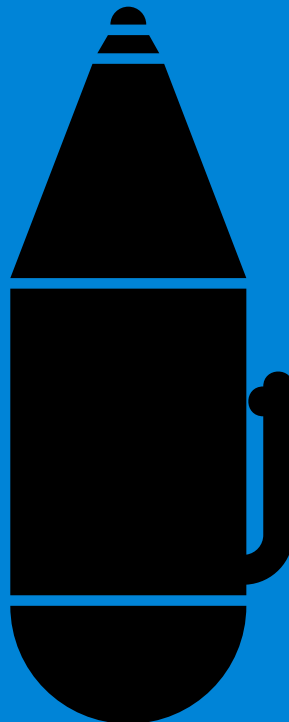
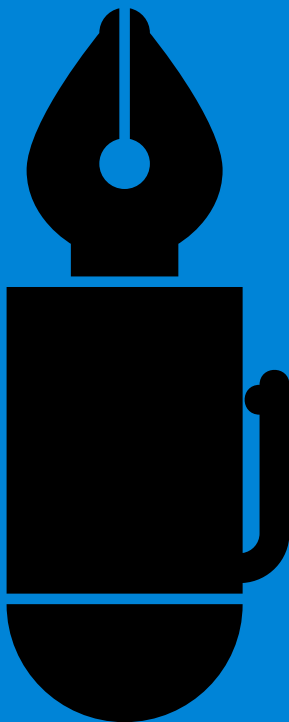
* Portada del manga sobre elBulli donado por Ferrán Adrià a la Biblioteca Regional de Murcia.

La Biblioteca Regional de Murcia junto a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de la que depende, quieren agradecer encarecidamente a: Ainhoa Arteta, Alaska, Elvira Lindo, Ferrán Adrià, Luis Alberto de Cuenca, Luis Gordillo y Rosa Montero, su generosidad al colaborar desinteresadamente en esta publicación. También al equipo de Ferrán Adrià, Mario Vaquerizo, Pilar Linares, Pilar Lafuente de la Agencia literaria de Carmen Balcells, y Carmen María Bolaños de la Agencia Iberkonzert, por la amabilidad y complicidad al gestionar nuestras peticiones. A José Antonio Gómez por el apoyo constante y la difusión que hace de nuestra labor. A Paco Olivares por el entusiasmo y la receptividad con que siempre acoge nuestras propuestas. Y por último, gracias a los compañeros de la Biblioteca Regional de Murcia que han cedido su imagen para ilustrar las diferentes terapias.

Se levanta el telón de la cocina universal,
por fusión de la cocina del animal
cocinero Ferran Adrià (España [elBulli]) y
de la cocina japonesa de Hiroyoshi Ishida (Ginza Mibu)

BRÚJULA
PARA
TERAPIAS
DE
CHOQUE
DESDE
LA
COMICTECA
BIBLIOTECA
REGIONAL
DE MURCIA

