BRUJULA PARATEBEOS

GUÍA DEVIAJES PORLA COMICTECA DEADULTOS

Biblioteca Regional de Murcia

BRUJULA PARA TEBEOS

Guía de viajes por la Comicteca

Según Google Earth, la **Biblioteca Regional de Murcia** se encuentra situada en la latitud 37º 59´54.37´´ Norte, longitud 1º 08´12.57´´ Oeste. Sin duda información muy interesante cartográficamente hablando, pero que de poco sirve a los que al subir las escaleras hasta la primera planta, se dan de bruces con nuestra **Comicteca** para adultos.

Pese a todo, nuestros lectores son valientes. Los que ya están al tanto de que el cómic da tantas satisfacciones como la literatura o el cine, se adentran confiados en su destreza para distinguir lo que les gusta. Pero también son muchos, los que con igual valor y arrojo, se aventuran por primera vez, creyendo ir al encuentro de tebeos como los de su infancia; y quedan atrapados por la hipnótica fascinación de unas portadas que ofrecen mundos e historias totalmente diferentes.

Algunos deambulan erráticos sin saber con que título iniciarse en el llamado noveno arte. Otros menos tímidos, nos lanzan sus SOS para que enviemos expediciones de rescate que les sitúen en los puntos cardinales de nuestro mapa de tesoros. Pero como sabemos que los lectores, tarde o temprano, quieren abandonar el acogedor regazo bibliotecario, y volar solos e independientes, hemos fabricado esta brújula, con la que cada cual podrá confeccionar su ruta. Como guía de viajes al uso, se recomiendan títulos en los que alojarse, monumentos, excursiones, gastronomía, etc. Nada falta, desde el viajero experimentado hasta el novato, podrán encontrar

lo que buscan, y como en todo viaje que se precie, también algún que otro imprevisto.

Para empezar, entre la maleza de reseñas encontramos tres cómics originales realizados para esta guía por Julia Cejas, José David Morales, y Ascensión López. Tres jóvenes talentos que vienen a continuar a las generaciones de las que nos habla en su artículo sobre cómic murciano: Paco Olivares, crítico de cómics en La Opinión, y uno de los mayores dinamizadores con que cuenta el cómic murciano desde hace décadas. Tampoco podían faltar nuestros ilustres Juan Álvarez y Jorge G., que nos relatan su experiencia como coordinadores de las actividades en torno al cómic en la Biblioteca. Y por último, ¿qué decir del dulce imprevisto que luce en la portada de esta brújula?. Daniel Acuña, uno de nuestros más talentosos e internacionales artistas, nos invita desde el principio a volar.

Una vez acomodados en un cómic poco importará por donde salga el sol, porque el norte, durante el tiempo que dure la travesía, estará imantado por la fascinación de un arte que nos cautivará con cada nuevo título que vayamos descubriendo.

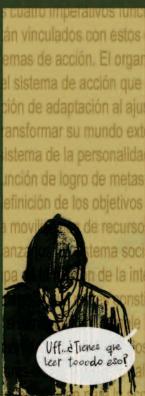

JULIA CEJAS >>>

Julibert_ Murciana nacida en Argentina.26 años. En proceso de buscarse las castañas como dibujante. De vez en cuando le salen cosas bonicas. Recomienda "Rubia de verano" de Adrian Tomine. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Beca para la Academia de Artes de S'Hertogenbosh. Países Bajos. Premio Mejor Dibujo Cómic Murcia Joven 2005. Primer Premio concurso Viñetas de un Futuro Verosímil del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Politécnica de Valencia 2007. Primer Premio modalidad Cómic del Creajoven 07.

GENERA CIONES Por Paco Olivares

En estos, últimos, veinte años, y me circunscribo al mundo de la historieta, cosa por otro lado que manejo cómo si supiera de lo que hablo, hemos pasado de una crisis a otra.

En aquel ocaso que era 1989, el mundo del cómic pasaba por su etapa más cruda ya que lo poco que de industria había en España, tras la caída de las revistas de cómic, especie dominante en años anteriores, y el cierre definitivo de la mastodóntica y longeva Bruguera, no sabía ni que hacer ni a quién dirigirse.

Entre aquellas cenizas aún podemos recordar a tantos autores de raíces murcianas que colocaron su grano de arena en las páginas de aquellas publicaciones, muchos de ellos con gran trayectoria de épocas anteriores a su espalda, como José Ortiz, Leopoldo Sánchez, Alfonso Cerón, Antonio G. de Santiago, Juan Espallardo, Francisco Fructuoso, Martz Schmidt, José Luís Ardil, Rogelio, José Cánovas, Francisco Riquelme, Vicente Tiburcio, Miguel Ángel Marcel, José María Mozo o los Lorente Bros.

Tras la debacle, muchos e interesantes proyectos vieron la luz, con un rotundo éxito de crítica que no de público o de solvencia económica, cuando, los autores, faltos de infraestructura editorial quisieron lanzarse a la aventura como fue el caso de Camaleón Ediciones con series tan recordadas como Mondo Lirondo o Dragon Fall. Esas carencias no les dejaron más camino que dar un paso atrás. No obstante esa y otras iniciativas similares, aunque menos sonoras, fueron el principio donde los, otrora, lectores y aficionados tomaron la antorcha para erigirse como editores. Y en ello estamos a día de hoy.

Paralelamente, hace esos mismos veinte años, el manga, que ya había aparecido, tímidamente, unos pocos años antes de la mano de La Cúpula o Planeta, recibe el espaldarazo del lector más joven, del público femenino olvidado por el editor y de un nuevo sector de aficionados monotemáticos que solo demandaban material con olor a Japón. Precisamente, aquí en Murcia, que nunca hemos tenido industria de esto del tebeo ni cosas parecidas, se recibe el manga como un súbito 'subidón' de adrenalina y los aficionados se vuelcan en la realización de fanzines sobre el tema y su, posterior, difusión y venta en cualquier local o esquina.

Ese gusto por lo oriental va en detrimento de la demanda de cómic autóctono y de estilos occidentales. Para frenar dicho impulso se crean colectivos de aficionados, legalmente constituidos, que lideran la defensa creativa patria. En Cartagena, 'Quomic', cuyo buque insignia era la revista de estudio e investigación 'Pasaba por Aquí', entre otras publicaciones, recibió el elogio del sector crítico nacional y en Murcia, la A.A.T.R.M., con la revista de cómics 'El tío Saín' cuya calidad estaba a la altura de sus hermanas de tirada nacional.

Aquellos proyectos duraron lo que dura el poder de la juventud y su capacidad de emprender hazañas altruistas que chocan, de manera directamente proporcional, con las relaciones de pareja y el pago de la hipoteca. Algo, por otro lado, de máximo agobio, que es pan de todos los días para el españolito medio de ayer y, aún más, de hov.

De esta nueva etapa otros autores aparecieron con fuerza portando y continuando la credibilidad

del arte gráfico de la región por tierras nacionales e internacionales: Juan Álvarez, Jorge Gómez, Pedro Vera, Santiago Arcas, Daniel Acuña, Abel Ippólito, David Cantero, José Manuel Puebla o Salvador Espín.

Con el fin de ambos proyectos, el cambio generacional en este sector del noveno arte murciano, salvo elementos puntuales, se torna muy desolador. Será el medio público, a través de sus Instituciones, quienes aporten la capacidad de ver editados periódicamente comics de contenido histórico o educativo.

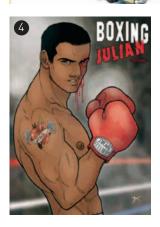
Proyectos como el **Murcia Joven Cómic**, el ciclo **Hojeando Cómics** y el anual **Cómic Corner**, ambos

patrocinados por la Biblioteca Regional, o los libros de humor gráfico 'La tira de gracia', editados por Nausícaä, han sido y son referentes de futuro. Otros llegan ahora desde la pública editorial Tres Fronteras con la edición de álbumes de cómics o a través del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia con el programa 'Generaraccion' para contribuir a la promoción, desarrollo, difusión y fomento de la carrera artística de jóvenes creadores murcianos. De todo ello saldrán, sin duda, algunos de los nuevos dibujantes de cómics, cambio generacional de los autores murcianos, en el panorama nacional e internacional de los próximos años.

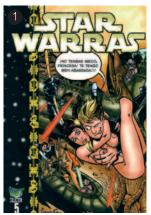

- 1 Puebla (Cartagena, 1972)
- 2 Schmidt (Cartagena, 1922-1998)
- 3 Juan Álvarez y Jorge G. (Mazarrón y Murcia, 1960 y 1964)
- 4 David Cantero (Cartagena, 1972)
- 5 Santiago Arcas (Cartagena, 1974)
- 6 Publicación "El Tío Saín"
- TESPALLARDO (Molina, 1951)

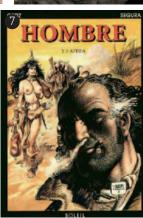

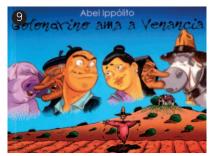

- 1 Lorente Bros (Cartagena, 1968 y 1974)
- 2 Francisco Fructuoso (La Unión, 1954)
- 3 Leopoldo Sánchez (Cartagena, 1948)
- 4 Salvador Espín (Murcia, 1982)
- 5 Tiburcio (Murcia, 1961)
- 6 Dani Acuña (Águilas, 1974)
- **7** José Ortiz (Cartagena, 1952)
- 8 Publicación "Llévate una" (Cartagena)
- Abel Ippólito (Lorca, 1969)
- 10 Pedro Vera (S. Pedro Pinatar, 1967)
- 11 Cerón (Alhama de Murcia, 1928-??)

Hay cómics en los que dan ganas de vivir, porque lo que nos cuentan nos reconforta, nos acoge o nos resulta familiar por haberlo vivido.

Magasin général // Regis Loisel y Jean-Louis Tripp // Norma

La vida del pequeño pueblecito canadiense que retrata esta serie, es una de esas historias que huelen a pasteles recién hechos, a leña ardiendo en los hogares, a romero y tomillo en primavera, y a hojarasca humedecida con la primera nevada del invierno. Todo bucólico y amable. Hasta cuando la mezquindad de las comunidades pequeñas aflora, lo hace sin mostrar su cara más desagradable. El escenario de las vidas de Marie o Serge, es el pueblo que cualquier urbanita añora cada vez que la ciudad lo machaca con su incesante ritmo. No sería fácil hallarlo en nuestros días, ni aún viajando a Canadá; pero al menos Loisel y Tripp nos lo cuentan y dibujan para que podamos recrear algo de su felicidad.

El olmo del Cáucaso // Jiro Taniguchi y Ryuichiro Utsumi // Ponent Mon

No haber leído nada de **Jiro Taniguchi** es algo que todo conocedor de este autor, envidia en los que aún no lo han hecho. Descubrir a **Taniguchi** es asegurarse un disfrute continuado, ya que es uno de esos autores que no defrauda nunca. **Taniguchi** también puede ser una revelación para aquellos que nunca leerían manga. Sus historias intimistas, la delicadeza nipona de sus tramas, y la apabullante sencillez de su dibujo, convencen al más reacio. La colección de relatos cortos de **El olmo del Cáucaso** es una buena entrada a su universo cuajado de humanismo, cotidianeidad y emoción. Sus historias nos hablan de valores, de los valores más transcendentes del ser humano, pero lo hacen desde la más ostentosa de las sutilezas. Lo dicho, qué envidia...

Los combates cotidianos // Manu Larcenet // Norma

Marco es fotógrafo de guerras, Marco tiene novia, Marco no sabe si quiere tener un hijo, Marco quisiera saber qué es eso de madurar, y no está muy seguro de si le gustará. El título de esta serie ya dice mucho: no va de grandes batallas, ni de triunfadores, aunque resulta heroica, tan heroica como la vida de cualquiera de nosotros. Todos, aunque no seamos Marco, podemos comprender cada una de las cosas que siente, piensa o vive. Y eso es, porque la vida, tarde o temprano, nos va a obligar a hacernos las mismas preguntas, y según la respuesta que esperemos encontrar al final, este cómic nos parecerá una alegre desventura o una melancólica comedia.

Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill // Jean Renaud y Émile Bravo // Ponent Mon

Para hablar de este cómic siempre se podría recurrir a aquello de que "nos hará reencontrarnos con el niño que todos llevamos dentro"; pero sería una pena convencer a alguien de lo delicioso que es este cómic, con un argumento tan ñoño. Hay una frase del director de cine **Guillermo del Toro** que en cambio resulta perfecta para hacerlo: "a los niños hay que tratarles como embajadores de una civilización más avanzada, en vez de como a seres inferiores". Lo que está claro es que al niño protagonista, nadie podrá seguir tratándolo como a un ser inferior, después de descubrir lo extraño que puede llegar a ser el mundo de los adultos. Un adiós a la inocencia dibujado y narrado con una delicadeza que ahuyenta cualquier tipo de ñoñería.

Blankets // Craig Thompson // Astiberri

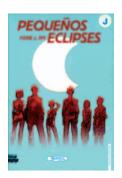

"No confíes en nadie mayor de 30" se decía en los sesenta; y una vez superada esa edad, resulta un alivio el no resultar fiable, si con eso hemos dejado atrás, las zozobras de la adolescencia. **Craig Thompson** nos cuenta su primera juventud en este título clave del cómic autobiográfico. Las dudas religiosas, el primer amor, el descubrimiento de la sexualidad, los desengaños, y ese sentido trágico de la vida que hace que un día el futuro nos parezca prometedor, y al siguiente tan incierto. Para los que ya estamos vacunados de esa etapa, leer este cómic es una estupenda manera de revivirlo; y para los que estén ahora mismo en plena revolución hormonal; resultará reconfortante el saber que otros sintieron lo mismo antes, y no han terminado siendo lo contrario de lo que un día soñaron.

Pequeños eclipses // Fane y Jim // Rossell Fantasy Works

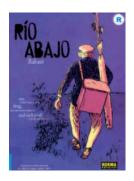

El orden de las reseñas en esta parte no tiene nada de inocente. Si las anteriores trataban de la infancia y la juventud, la estimulante obra de **Fane** y **Jim** se encara con la edad adulta. Aquella en la que se supone que ya tenemos la suficiente madurez como para hacer lo correcto, sin caer en la cuenta de que los años lo único que nos aseguran son las arrugas, no la sabiduría. El grupo de amigos protagonistas de esta historia, a caballo entre los treinta y los cuarenta, se reúnen en una preciosa casa de campo para ver un eclipse; y los autores aprovechan para hacer un estudio sobre las relaciones de pareja. Vive la différence y de eso trata, de lo diferentes que podemos llegar a ser hombres y mujeres, aunque en esencia estemos buscando lo mismo. Un cómic adulto pese a que, en ocasiones, sus protagonistas no se comporten como tales.

Río Abajo // Pascal Rabaté // Norma • Arrugas // Paco Roca // Astiberri

Para concluir este repaso a las etapas de la vida, es lógico terminar con aquella a la que ninguno tenemos prisa por llegar. La vejez no suele ser protagonista en esta sociedad rendida al culto a la juventud y a la belleza, de ahí lo necesarios que son estos dos cómics. Uno español, y otro francés, los dos multipremiados, y los dos estupendos en su dibujo de unos ancianos que tienen mucho que aportar. El agridulce **Arrugas** o cómo afrontar con dignidad nuestra propia decadencia; y el divertidísimo **Río Abajo** o cómo rebelarse al lugar que nos asignan según nuestra edad. Dos maneras de abordar la vejez, pero las dos reivindicando el derecho a exprimir la vida, precisamente en el tiempo en que ésta se va acabando.

María y yo // Miguel Gallardo // Astiberri

La trayectoria de **Miguel Gallardo**, autor de **María y yo**, es de lo más singular. Del cómic underground y más combativo de los ochenta, a ganador del primer **Premio Nacional de Cómic de Cataluña**, por una obra que narra unas vacaciones con su hija autista. La manera directa, sin dramatismos ni compasiones, con que nos cuenta la vida junto a su hija María; es más efectiva para la integración de los discapacitados que cualquier campaña institucional. María es simplemente María, con rarezas como las de cualquier otro, sólo que en su caso son más especiales. Todo trazado con la elegancia de un dibujo que **Gallardo** lleva años poniendo al servicio de la ilustración en semanarios, prensa y libros, y que aquí nos acerca con la misma sutileza, la relación entre un padre y su hija.

Todo viaje, si es auténtico, tiene que suponer una experiencia. Nada de turistas de circuito programado, habrá que estar dispuesto a la aventura y a explorar otras rutas, aún a riesgo de que al final del camino no seamos del todo la misma persona...

Pasajeros del viento // François Bourgeon // 12bis

El sonido de tambores lejanos, atardeceres de fuego en playas desiertas, el crujir del velamen en plena tormenta, o los cantos nocturnos de tribus ocultas en mitad de la selva. Esta magistral serie de **Bourgeon** no lleva incorporada banda sonora, pero al leerla cualquiera de esos sonidos pasearán por nuestra cabeza. Los personajes de Los pasajeros del viento sufren, aman, luchan y sueñan en pleno siglo XVIII, saltando de la **Europa colonialista** al **África negra**. Devolviéndonos el sabor de la aventura clásica; de la que no sólo es ruido y furia, sino de la que también nos hace sentirnos mejores personas, al desear la libertad propia y ajena. Una joya por la que perderse cada cierto tiempo.

Los cinco narradores de Bagdad // Fabien Vehlmann y Frantz Duchazeau // Faktoria de libros

Hollywood nos retrató el lejano Oriente como si fuera un cuento de las mil y una noches; y ahora que de esos países sólo nos llegan imágenes de guerra y muerte; ¡cuánto se echan de menos el misterio y el hechizo con que nos engañaba el cartón piedra de las películas!. Pero este maravilloso cómic nos devuelve ese Oriente, el **Oriente de Sherezade**, pero de una Sherezade con mucha guasa. Cinco cuentistas se embarcan en un viaje, un viaje en busca del cuento perfecto, y en su búsqueda nos van desgranando otros tantos relatos que nos divierten, nos encantan y nos maravillan mientras unos dibujos que son pura magia, nos devuelven a ese Oriente mítico y fabuloso que nunca debió desaparecer de nuestras fantasías.

Último sur // Diego Agrimbau y Gabriel Ippóliti // Norma

Esta serie escrita por uno de los más interesantes guionistas argentinos, Diego Agrimbau, y dibujada por un auténtico virtuoso de la viñeta, Gabriel Ippóliti, ha sido uno de los mayores deslumbramientos comiqueros de principios del XXI. La burbuja de Bertold o El gran lienzo, nos proponen reflexiones sobre nuestro presente desde un mundo futuro fascinante, donde la última forma de rebelión es el arte por el arte. Un viaje romántico al futuro, repleto de segundas lecturas sobre la democracia, el totalitarismo, y la creación artística. Pero nada de discursos, quien sólo quiera una historia de ciencia ficción, la tendrá, y quien quiera ver más allá, también.

El viaje // Edmond Baudoin // Astiberr

El viaje de Baudoin es la poesía hecha cómic. Su autor, crea un poema con sus lápices, pero no porque los textos de sus bocadillos sean en verso. La poesía nace en cada trazo con que nos cuenta la historia de un ejecutivo al que un día la cabeza se le abre, metafórica y literalmente, para dejar que se le escapen como estelas de un cometa; todo lo que ve y siente. Y huye, huye hasta de lo que más quiere, para perderse en lejanas montañas o profundos mares, llenándose de todo y vaciándose a la vez. Un viaje que aunque pueda señalarse en los mapas; en realidad sólo podría seguirse en un atlas de anatomía, si acaso esta ciencia hubiese ubicado en los cuerpos; los sentimientos y pensamientos. Una obra maestra, sin más.

Lupus // Frederik Peeters // Astiberri

Se pueden imaginar futuros más cercanos que La guerra de las galaxias o **Star Trek**. Los cuatro tomos de **Lupus** son un ejemplo de ello. Una road movie espacial, un **Easy rider** en el que en vez de motos hay naves espaciales, pero en el que la juventud sigue planteándose las mismas dudas y ansiedades que en nuestros días. Drogas, sexo y rock and roll en el espacio exterior, rebeldes sin causa en busca de algo que les espante el vértigo de hacerse mayores. Naves intergalácticas, planetas alucinantes, estaciones espaciales abandonadas; pero al final el único refugio es una melancólica historia de amor, en la que guarnecerse del frío de la galaxia.

El eternauta // H.G. Oesterheld y F. Solano López // Norma

Que la censura agudiza el ingenio, es una verdad que ningún creador quisiera tener que experimentar. Héctor G. Oesterheld, autor del clásico argentino El eternauta, lo experimentó por sí mismo, y podría contarlo si no fuera porque en 1977, la dictadura militar le hizo desaparecer junto a sus cuatro hijas. La historia de una extraña nevada letal sobre Buenos Aires, que obliga a los protagonistas a entablar una lucha por la supervivencia; es un ejemplo de cuánto ha calado en la fantasía de los creadores argentinos, la historia política de su país. Un relato de ciencia-ficción apocalíptica convertido en un manifiesto de resistencia contra todo tipo de represiones.

Agujero negro // Charles Burns // La Cúpula

Aquí la brújula para tebeos se descontrola, y apunta a todas las direcciones posibles. Los puntos cardinales no le bastan, porque entramos en el terreno de lo inquietante. **Charles Burns** es el primero en hacernos perder el norte con su **Agujero negro**. Una extraña epidemia ataca a los adolescentes de **Seattle**, que una vez infectados se convierten en parias mutantes que huyen al bosque. ¿Parábola sobre la inadaptación juvenil?, ¿retrato generacional?, ¿alegoría terrorífica de la pubertad?... Lo único claro, es el desarreglo hormonal de un relato que nos abduce sin que podamos dejar de leerlo, y esa pegajosa sensación de desasosiego, que no nos abandona hasta la última viñeta.

Jimmy Corrigan // Chris Ware // Planeta DeAgostini

Prueba de fuego para nuestra brújula. El título marciano de **Chris Ware** es una de esas extrañezas que fascinan y desconciertan a la vez. Su historia es sobre un pobre diablo que..., bueno no, va sobre un padre y un hijo, sobre la soledad, sobre,...¿bueno y qué más da de lo que va?. No se puede contar, sólo se puede experimentar. Es una de esas obras que hacen inútil el intentar recomendarlas o reseñarlas, porque son un punto y aparte en la historia del arte al que pertenecen. Un laboratorio de ideas apabullante, que desde su publicación se ha convertido en un título de referencia. Un jeroglífico visual y narrativo a la espera de un lector que tenga suficiente valor para descifrarlo. ¿Serás tú ese lector?

Murena // Jean Dufaux y Philippe Delaby // Planeta-DeAgostini

Algunos cuadros cuelgan en los museos como ventanas abiertas al pasado, y en el caso de **Murena**, ese pasado se hace movimiento. Sus viñetas tienen unas vistas impresionantes sobre el imperio de imperios: **Roma**. Un mundo en el que los dioses eran tan parecidos a los humanos, que algunos humanos fueron como dioses. No hay historia más grande para contar porque en ella está todo: pasiones desaforadas, política, guerras, sexo, aventuras, esclavitud, asesinatos y luchas descarnadas por el poder. Un racimo de historias que **Dufaux** y **Delaby** nos ofrecen para que vayamos mordisqueando tumbados en nuestros sofás cual decadentes patricios romanos.

Verano indio // Hugo Pratt y Milo Manara // Norma

Verano indio es como el rastro de humo que deja un reactor: destaca contundente en su trazo, para desvanecerse lentamente en un boceto de nube. El lápiz de Milo Manara dibuja si cabe más límpido, evanescente y sensual que nunca, pero antes de llegar a volatilizarse en pura ensoñación, Hugo Pratt lo ancla a su romanticismo aventurero, creando entre ambos una obra maestra. Lo que el Hollywood clásico ocultó en sus películas sobre la colonización norteamericana, los dos genios europeos del cómic lo evidencian desde la libertad del dibujo, creando un western en el que John Wayne no habría sabido muy bien donde meterse.

El lobo solitario y su cachorro // Kazuo Koike y Goseki Kojima // Planeta-DeAgostini

En este manga el yin y yang se superponen a cada nueva página. Hay crueldad, pero también compasión, hay acción pero también reflexión, hay violencia pero también poesía, hay odio pero también enseñanzas morales. Pocas veces la crónica de una venganza ha resultado tan edificante. **Ogami Ittô** es un ronin (un samurai sin señor), que cargando con su hijo recién nacido, recorre el Japón medieval buscando justicia. Siguiéndole se nos irán desvelando las miserias y grandezas de la condición humana, bajo lo que aparentaba ser una simple historia de samuráis. **El lobo solitario**... es de esos títulos que si no fuera un cómic, hace tiempo que se vendería con la encuadernación en cuero repujado y de relieves dorados, con que las editoriales dan empaque a los grandes clásicos de la literatura.

Paracuellos // Carlos Giménez // Random House Mondadori

Todo creador ventila obsesiones y traumas a través de su obra. Para la mayoría resulta terapéutico; y para otros, además resulta de justicia. **Carlos Giménez** se crió en el agobiante entorno de un hospicio falangista. De ese mundo, de curas negros como cuervos, y profesores de aires castrenses; nace **Paracuellos**. **Giménez** lleva tres décadas siendo la memoria histórica del cómic español, es de esas figuras sin las que no podría explicarse la historieta en nuestro país. Sus recuerdos no exhuman fosas, ni le cambian el nombre a las calles: le basta y le sobra con un lápiz y su pulso, para dibujar el desagravio de todos aquellos, que como él, no vivieron aquellos años como tiempos de paz y prosperidad.

Berlín // Jason Lutes // Astiberri

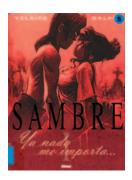

En la calma antes de la tormenta siempre laten indicios del desastre que vendrá. En las historias cruzadas que **Jason Lutes** nos cuenta del **Berlín** de entreguerras, se respira la amenaza bajo lo cotidiano. Sus personajes sobreviven, sueñan, aman y luchan por salir adelante, mientras la siniestra sombra de la esvástica nazi se alarga sobre sus cabezas. Pero antes de la pesadilla, aún queda tiempo para el arte, para el amor, para la esperanza, y las ilusiones. Antes de que la h mayúscula de la historia arramblase con todo, desfilan ante nuestra mirada, las haches minúsculas de una ciudad que respira a ritmo de cabaret y decadencia. Una Europa enferma que el norteamericano **Lutes** dibuja con pulso firme en el más ambicioso de los retratos.

Sambré // Bernar Yslaire // Glenat

Que la liviandad de un cómic nos recuerde a una novela decimonónica no es algo que pase todos los días. La saga de **Sambré** recuerda a una de esas novelas no por el grosor de sus cinco tomos, sino por la portentosa recreación que de una época y sus personajes hace. Nada como una saga familiar maldita, y una historia de amor imposible, enmarcada en la revolución francesa de 1848, para que el romanticismo más exacerbado nos envuelva. Pero en este caso, poco podría hacer el argumento más extremo, sino fuera por el prodigioso dibujo. El rojo omnipresente destella desde la oscuridad, punteando las desventuras de la joven pareja que se busca por las viñetas, mientras que el destino decide por ellos y nos regala la vista a nosotros.

Saigón-Hanoi // Cosey // Planeta DeAgostini

En una fría nochevieja, una adolescente marca un número de teléfono al azar; al otro lado de la línea, la voz de un hombre maduro le contesta. Afuera cae la nieve, en la televisión emiten un documental sobre Vietnam, y sobre las imágenes de ese documental, inician una conversación. A partir de ahí, viñeta a viñeta, una filigrana narrativa que como un solo de trompeta de Miles Davis, va abriéndose camino nota a nota hasta envolvernos. No hacen falta explosiones en la jungla a ritmo de Wagner, ni héroes ridículos que no encuentran las piernas. Basta una sencilla conversación entre dos desconocidos, para transmitirnos el poso que queda en el ánimo después de haber vivido una querra.

J.DAMD MICHAEL STATES OF THE S

Nazco en el ínclito pueblo de **Mazarrón** en 1981. Desde pequeño he ido mostrando afición por el dibujo y las artes en general, lo que me lleva a cursar estudios de Bellas Artes. Como todo alumno que se precie, participo en exposiciones colectivas y me presento a ciertos concursos con más o menos fortuna. Una vez licenciado, comienzo lentamente a ganarme la vida como diseñador gráfico, siempre y cuando no lapide parte de mis ganancias en aumentar una creciente colección de cómics y libros de diversa temática; recientemente inicio estudios de posgrado, con los que intentaré profundizar en el estudio de, por supuesto, el cómic.

HE DETADO DE BUSCAR HACE TIEMPO QUE COMPRENDÍ LA VERDAD. NO HAY NADIE MÁS.

> EL DESTINO O EL AZAR ME DEJÓ ENCERRADO EN AQUELLA CAMARA.

Y QUISO QUE FUERA ÉSTE EL ÚNICO EDIFICIO QUE PERMANECIERA EN PIE.

SURRUINENTE

SOY EL GUARDIÁN DEL MAYOR CEMENTERIO QUE JAMÁS HAYA EXISTIDO.

... HACE TIEMPO QUE ...

Si en nuestro viaje queremos ir más allá de la típica postal, dejar libres los ojos, y mirar directamente sin filtros ni objetivos que nos distancien de las cosas, no hay mejor manera de concienciarse que conocer de primera mano los problemas de los lugareños. INDESTIGIO DE LO CALES

Shooting war // Anthony Lappé y Dan Goldman // Ponent Mon

A nuestra paz la sostienen guerras ajenas, y el relato que de ellas nos hacen los medios, se diluye entre anuncios de coches y cremas antiarrugas. Shooting war ironiza sobre todo ello con una brillantez apabullante. Cruce de lenguajes creativos, Lappé y Goldman trasladan al papel un cómic que nació en Internet, y cuyas viñetas adaptan las formas de un videoblog para narrarnos el ascenso, caída y redención de un corresponsal en plena ocupación norteamericana de Irak. A ritmo de videojuego se van soltando pullas en esta ucronía, en la que McCaín, en vez de Obama, ha ganado las elecciones; y en la que la sonrisa que nos provocan algunos detalles, se nos congela al instante en un amargo game over.

Los leones de Bagdad // Brian K. Vaughan y Niko Henrichon // Planeta DeAgostini

En el año 2003, durante el bombardeo de **Bagdad** cuatro leones escaparon del zoo. El surrealismo de una ciudad arrasada bajo un bombardeo, debió de convertirse en algo alucinógeno al ver correr a cuatro fieras por entre las bombas. **Brian K. Vaughan**, uno de los más brillantes guionistas norteamericanos, agarró esta historia para contarnos la fábula de unos felinos, que conocen la libertad en medio de un entorno de muerte y destrucción. Los animales hablan entre ellos intentando explicarse lo que sucede, pero no estamos en el **Rey León**. Disney nunca habría contado esta historia, porque pocas veces resulta menos edificante el género humano, que visto desde la inocente mirada de estas cuatro fieras.

Stuck Rubber Baby: mundos diferentes // Howard Cruse // Dolmen

La década de los 60 del siglo pasado será recordada como la década de las utopías. Bellas, ingenuas y desquiciadas utopías, que el tiempo se encargó muchas veces de pulverizar. Pero algo de aquello ha germinado al cabo de los años. Este premiadísimo título, nos retrata esos prodigiosos años en que la sociedad estadounidense era la pionera en la lucha por los derechos civiles; años en que la población negra, y los gays descubrieron un orgullo que hasta entonces no habían sabido que tenían, y salieron a la calle a proclamarlo. En medio de este clima de racismo y homofobia, su protagonista **Toland Polka**, nos lleva de la mano por su despertar social y sexual en una historia que emociona y explica algunas de las claves de nuestro presente.

El caso del velo // René Pétillon // Norma

Después de la que se montó con las caricaturas de **Mahoma**, dibujar el mundo islámico y desde el humor, es ya un acto político y de valentía. Por eso habrá que reivindicar al bufón para que nos salve: y **Jack Palmer**, el detective protagonista de El caso del velo, encarna a la perfección el papel. Como un Colombo cualquiera, pasea su despiste "engabardinado" por las viñetas vapuleando con su ingenuidad la sociedad que le rodea, y fomentando sin saberlo la alianza de las civilizaciones. Pero no lo hace por la vía de la diplomacia ni de la política, sino igualándonos a europeos y árabes al mostrarnos tan ridículos, entrañables o patéticos como somos realmente al defender nuestros dogmas y creencias.

Dinero: revista de poética financiera e intercambio espiritual // Miguel Brieva // Random House Mondadori

De por sí los foros sobre cómics en Internet son de los más apasionado; y en los dedicados a la obra de **Miguel Brieva**, a ese acaloramiento se une una cierta polémica de tintes ideológicos. Sus dibujos reciclan la inquietante perfección de la publicidad de la década de los 50, para transformar los eslóganes en diatribas contra el capitalismo, la sociedad de consumo, la política o los fundamentalismos religiosos. Con dichos mimbres, no es de extrañar que algunos lo tilden de genio de la sátira social, mientras que otros acusen de maniqueísmo progre a su discurso. Lo cierto es que no deja indiferente, y consigue su objetivo: sacudir conciencias. Una vez dicho lo cual, ahora juzguen ustedes mismos...

Gorazde, zona protegida: la guerra en Bosnia Oriental 1992-1995 // Joe Sacco // Planeta DeAgostini

Joe Sacco, periodista de profesión y corresponsal en algunas de las guerras más vergonzosas de las últimas décadas, se ha convertido en el autor paradigma del cómic periodístico. Su famoso Palestina, en la franja de Gaza, y este Gorazde, en el que nos narra sus experiencias en la guerra de los Balcanes, son prueba de ello. En la televisión las explosiones de la película de turno se superponen a las imágenes del último atentado en Irak; con la misma sensación de irrealidad de un videojuego. En los cómics de Sacco no hay espectacularidad. Hay cotidianeidad, hay cercanía, hay identificación con unas personas que son como nosotros, pero que han tenido la mala suerte de nacer en el lugar y momento equivocados.

Santuario // Syo Fumimura y Ryoichi Ikegami // Otakuland

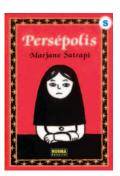

Santuario ofrece un suntuoso relato de mafia, política y ambición, en el que a cada nuevo giro de la trama, se nos desmoronan los juicios que sobre sus protagonistas nos hacemos. Lo que parece un simple manga policíaco, se revela como un deslumbrante tratado sobre la democracia, con brillantes reflexiones en boca de unos personajes que viven en el filo, dentro y fuera del sistema. Como dice uno de ellos: "ya es el momento de una economía que se base en la paz, y no en la guerra como hasta ahora". Santuario conmueve sentimiento y pensamiento, porque en el fondo de las turbias aguas en que nadan sus personajes, late la inocencia de una antigua promesa infantil.

Persépolis // Marjane Satrapi // Norma

En la Edad Media, la llamada literatura de cordel (tenderetes que los trovadores desplegaban en plazas o mercados, para narrar con ayuda de dibujos que de ellos colgaban), servían para adoctrinar y distraer al vulgo. No hay afán didáctico alguno en Marjane Satrapi, pero el relato que nos hace de su infancia, adolescencia y juventud, a caballo entre el Irak de Jomeini y París, puede ayudar mucho a mitigar asuntos como la xenofobia, el racismo o el machismo. El viajar abre la mente, y **Persépolis** es un viaje que vacuna de prejuicios y lugares comunes sobre el mundo árabe. Un título de referencia en la llamada novela gráfica, cuyo arrollador éxito, esperemos no termine convirtiéndolo en otro lugar común.

MONU MENTOS

Foto obligada en cualquier viaje, en este caso, lectura ¿obligada?..., pues no. En esta guía no pontificamos, sólo compartimos nuestro placer con algunos autores y títulos sin los cuales este noveno arte que es el cómic, no sería lo mismo.

Contrato con Dios // Will Eisner // Norma

Si de monumentos hablamos, la obra de **Eisner** sería una de las patas de la torre Eiffel, una cariátide del Partenón, o el pedestal de la estatua de la Libertad. Puede gustar más o menos, pero es de esas obras que marcan un antes y un después en la historia de un arte. El relato de **Contrato con Dios** fue la mayoría de edad para el cómic, demostró que era capaz, no sólo de embelesar con su dibujo, o entretener con sus historias; sino además, equipararse a la literatura, y de ahí que acuñó la actualmente exitosa fórmula de novela gráfica. **Will Eisner** fue el primero en certificar que los tebeos no son cosa de niños.

Watchmen // Alan Moore y Dave Gibbons // Planeta DeAgostini

Cada cierto tiempo hace falta un revulsivo, algo que sacuda a la literatura, al cine, a la música, o a la pintura, y los haga avanzar. Y el cómic no iba a ser menos. A mediados de los 80 del pasado siglo, las ceñidas mallas de los superhéroes se deshilachaban por las costuras, y languidecían suspirando por alguien o algo que los salvase. En éstas estaban, cuando **Alan Moore** llegó para sacudirlos, tomarlos más en serio que nunca, y convertirlos en mucho más que simples divertimentos para adolescentes. **Watchmen** es una obra visionaria, una deslumbrante reflexión metafísica con aspiraciones de obra total. Recomendar este monumento en tan poco espacio se hace imposible, sólo cabe visitarlo y sorprenderse de lo grande que es.

Maus: relato de un superviviente // Art Spiegelman // Random House Mondadori

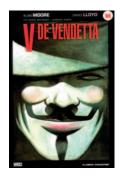

A la obra más famosa de **Art Spiegelmann** le cuelga un sambenito que es su bendición y losa al mismo tiempo. Ser el primer cómic en la historia galardonado con un premio **Pulitzer**, hace que cada vez que se quiere defender al cómic como un arte adulto, se recurra a Maus. Y sería una pena que alguien dejase de leerlo por saturación, ya que se perdería una de las más emocionantes crónicas que del holocausto se han hecho. Pionero en el cómic biográfico; el relato que el padre de **Spiegelmann** (superviviente del horror nazi) hace a su hijo, sigue dando sus frutos desde entonces en los autores que van surgiendo, y sique cautivando cada vez a más lectores.

V de vendetta // Alan Moore y David Lloyd // Planeta DeAgostin

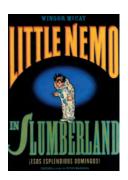

Los 80 vieron nacer este cómic; y por entonces, aún no habíamos descubierto el terrible alcance del fenómeno terrorista a escala planetaria. Alan Moore, visionario donde los haya, nos legó otra obra maestra con esta historia de totalitarismo y anarquía; en la que un misterioso personaje busca desestabilizar el sistema recurriendo a tácticas de guerrilla en pleno Londres. Obra polémica, como su autor, abierta a múltiples interpretaciones, absorbente e hipnótica, mantiene intactas (pese al saqueo cinematográfico del que fue objeto) todas las virtudes que la hicieron fascinante en el momento de su publicación.

Little Nemo in Slumberland: ¡esos espléndidos domingos! // Winsor McCay // Norma

Entre las blandas montañas que forman las sábanas revueltas de la cama de un niño; se agazapan mil mundos, aguardando al sueño infantil que les dé vida. No hay reino más fascinante para un niño, que el de su cama. Winsor McCay lo sabía, y con su pequeño Nemo traspasó al cómic; la herencia de una Alicia en el país de las maravillas, de Julio Verne, o Sigmund Freud. Abrir este mastodóntico volumen por cualquiera de sus páginas, es como desplegar la alfombra mágica de Aladino, sólo hace falta subirse y prepararse para volar. Es una de las joyas que atesoramos en nuestra Comicteca, y que como anfitriones orgullosos, exhibimos en nuestra sala. Bienvenidos al más dulce de los sueños...

La balada del mar salado // Hugo Pratt // Norma

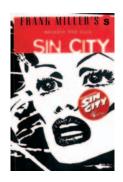

Uno de los mayores placeres del viajero es doblar una esquina; y tropezar con un monumento inesperado. En nuestra Comicteca se corre ese riesgo a cada paso, pero especialmente en el caso de la edición XXL de un título mítico del legendario Corto Maltés. La balada del mar salado fue la tarjeta de presentación del aventurero más literario y romántico que ha legado el cómic. Estampado en camisetas cual Ché Guevara: Corto nos recupera un mundo en el que el tiempo tenía cadencia humana, y el viaje era una experiencia. Parafraseando a Disraeli: Corto como todos los grandes viajeros, ha visto más cosas de las que recuerda, y recuerda más cosas de las que ha visto. Tal y como nos pasará a nosotros, si nos aventuramos por los 42x33 cm de este regio cómic.

Sin city // Frank Miller // Norma

Sólo los auténticos talentos saben acercarse a un género y hacer una versión tan personal del mismo, que parezca que lo hubiesen inventado ellos. Frank Miller es uno de ellos; y en su serie Sin city, como un médium, invoca a Raymond Chandler, Dashiell Hammett o James Ellroy para crear una obra que bebe de ellos, pero que parece nacer de sí misma a la vez. Un mundo propio hecho de ecos ajenos, que la fuerza expresionista de un dibujo portentoso convierte en una de las creaciones más impactantes de los últimos años. La pecaminosa ciudad de Miller nos agarra sin contemplaciones, impregnando nuestra imaginación mucho más allá de su lectura.

Fl clic // Milo Manara // Norma

Milo Manara no es funámbulo, pero sabe hacer equilibrios como nadie sobre la delgada línea que separa al erotismo de la pornografía. Con la, mil veces alabada, elegancia de su dibujo; Manara radiografía el deseo masculino, y transforma a sus heroínas en las mujeres más turbulentamente bellas que han aparecido en viñeta alguna. El deseo es el motor de unas historias que no entiende de correcciones políticas. La civilizada represión de los instintos siempre ha sido el mayor afrodisíaco, y el genio italiano con su calenturienta fantasía, nos convierte en voyeurs sigilosos, atisbando por el ojo de la cerradura de la habitación más secreta y excitante.

Para relajarnos nada mejor que agasajarnos con una buena comida, pero nada de fast-food, ni comida congelada. Como auténticos gourmets recreémonos con unas cuantas delicatessen que nos endulcen el paladar.

Tres sombras // Cyril Pedrosa // Norma

Ni la más elaborada receta de Ferran Adriá, conjugaría mejor los ingredientes que la receta de **Cyril Pedrosa** en su preciosa fábula **Tres sombras**. Aventura, intriga y poesía, burbujean a fuego lento en un relato cuyo desenlace hay que paladear lentamente. Para entonces nuestro ánimo ya estará cautivo por una de las más bellas historias de amor de un padre hacia su hijo. Nos habrá hechizado un dibujo que está vivo, que late al ritmo que le marca la historia en cada momento. Como los protagonistas, tampoco nosotros estaremos a salvo de esas tres sombras, que nos perseguirán más allá del final de la historia; y nos harán releerla, como quien rebaña el plato vacío en el que se sirvió un manjar exquisito.

La peor banda del mundo // José Carlos Fernándes // Devir Iberia

El cómic nació bastardo, y esos orígenes dudosos, son la mejor credencial para la supervivencia de cualquier arte. Si le interesa; se inspira en la pintura, se acerca al cine, (tanto como éste se acerca a él); o recurre a la literatura. De Portugal llegaron algunas de las viñetas más literarias del cómic europeo. Borges, Kafka o Auster, alimentan el universo de **José Carlos Fernándes**, que con su serie **La peor banda del mundo** nos propone un sintín de juegos ingeniosos repletos de segundas y terceras lecturas. Sus páginas en evocadores tonos sepia, nos zambullen en la paradoja, la ironía y el absurdo, con la brillantez de un talento literario dotado además para el dibujo.

Vida de perros: una aventura rocambolesca de Sigmund Freud // Manu Larcenet // Norma

Manu Larcenet lleva muchos títulos demostrando que nadie como él sazonando la comedia con el drama, sin que apenas nos demos cuenta. Como Peta Zetas que nos endulzan lo justo antes de explotar en nuestra boca: las aventuras de Sigmund Freud por el lejano oeste nos sazonan las risas con asuntos propios de un libro de filosofía. Y es que para hablar de cosas trascendentes no hace falta engolar el discurso. Un perro que aspira a tener alma, indios marrulleros, desastrosos cowboys o un ayudante incrédulo, acompañan al padre del psicoanálisis, que sin un diván donde tumbar a vaqueros e indios, anda más perdido que Woody Allen en un vídeo de Britney Spears.

El gato del rabino // Joann Sfar // Norma

No hay dieta tan estricta que no permita alguna que otra golosina. Joann Sfar nos la ofrece sorprendente, envuelta en una fábula judía sobre la intolerancia religiosa, que termina siendo cualquier cosa menos predecible. El rabino Sfar y su gato parlanchín, recorren los países: el primero, afable, seguro de su verdad y de su Dios; el segundo, cínico y enamorado, aprovechando a cada paso, para cuestionar a los humanos. Una delicia sin acidulantes, ni edulcorantes artificiales. Un chupachús relleno que se nos va deshaciendo en la boca, hasta que el chicle se nos pega en las encías, y masticamos exprimiéndole el último jugo a unos relatos rebosantes de sabores.

Fun home: una familia tragicómica // Alison Bechdel // Reservoir Books

Siguiendo la estela del cómic autobiográfico que tantos nuevos autores cultivan en la actualidad; Alison Bechdel nos invita a visitar su casa familiar, mostrando con valentía y sinceridad la peculiar relación con su padre. Un hogar aparentemente idílico desde fuera, pero que una vez recorridas todas las estancias de la casa, resulta todo menos convencional. Los fantasmas que se guardan en los armarios de cada familia, hacen que nos preguntemos ¿qué es eso de una familia tradicional?. La autora conoce la respuesta: la familia es un entramado de afectos más allá de los clichés sociales, y eso es lo que importa al final de esta agridulce historia, que encierra toda una lección de respeto y reconciliación con el pasado.

Trazo de tiza // Miguelanxo Prado // Norma

Una isla, un faro, dos veleros, una mujer oteando el horizonte desde el muelle, el graznido de las gaviotas y la resaca de las olas desvaneciéndose sobre las rocas. Uno de los mayores talentos del cómic español, nos brinda un menú de inusitados sabores, la degustación ha de ser lenta por fuerza para apreciar cada matiz, cada ingrediente; pero aún así el misterio de esta historia se nos escapará entre los dientes. No es imprescindible el olfato de un enólogo, pero sí al menos la entrega sin reservas de un buen comensal. Lo elaborado de este plato, desaconseja tomarlo a deshoras como vulgar tentempié, requiere de su tiempo y su espacio, para poder apreciar toda la exquisitez del chef **Prado** en la más sugerente de sus propuestas.

Las olivas negras // Emmanuel Guibert y Joann Sfar // Kraken

Para aliñar las olivas hay que mantenerlas en agua de dos a tres días para quitarles el amargor. Después vendrá el aliño: el punto salado de la risa, el sabor fuerte del ajo en reflexiones sobre la religión, el aroma del orégano cuando retrata la pasión amorosa; un toque de tomillo, en las preguntas con que el niño protagonista descubre las incongruencias de sus mayores; y un punto amargo en su retrato de la Judea ocupada por los romanos antes de Cristo. Amargo porque después de 2.000 años la situación sigue siendo igual de triste en Oriente Próximo. Pese a todo, estas olivas se leen con la ligereza de un aperitivo, pero te dejan más saciado que un menú completo. Como dice algún slogan: no podrás comerte sólo una.

ASCEN SION SION LOPEZ

Ascensión López hizo ilustración en la Escuela de Arte y Superior de Diseño en Murcia. Siempre ha estado interesada en los cómics, sus comienzos fueron con el manga y por ello llegó a hacer un fanzine con amigos, aunque no continua hoy día. Interesada también en la animación y la fotografía, ha hecho algunos cortos de stopmotion o animación tradicional.

Aunque la vida esté en la calle, nunca conoceremos del todo un lugar sin acercarnos a sus museos. Los hay de todo tipo, clásicos, contemporáneos, vanguardistas... Memoria pasada, presente y futura del mundo en el que vivimos.

Hechos, dichos, ocurrencias y andanzas de Bardín el superrealista // Max // La Cúpula

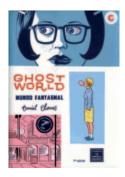

Los surrealistas manifestaron más de una vez su interés por el cómic. **Krazy Kat & Ignatz**, o **Little Nemo** atrajeron su atención. Y no es de extrañar. La facilidad del arte secuencial para el delirio es proverbial; no requiere de grandes montajes tipo cine o teatro, basta la imaginación y un lápiz para dejar abierta la puerta al subconsciente. **Max** trasplanta al cómic una de las mejores tradiciones creativas patrias, con su divertido Bardín. Ecos de Buñuel o Dalí, resuenan por unas historias dibujadas al estilo del tebeo más clásico (el de DDT, Pulgarcito, o TBO); y nos deslizan por la paradoja, el absurdo más lógico, y el onirismo más libre. El que le hayan concedido el primer **Premio Nacional del Cómic**, honra al premio en cuestión.

Ghost World // Daniel Clowes // La Cúpula

Si las viñetas de **Clowes** colgasen en un museo, el vigilante nocturno en su ronda de madrugada, evitaría fijar demasiado la linterna en sus cuadros. No es que sean desagradables, incluso su colorido es reconfortante. Pero la perplejidad de sus personajes es contagiosa. Se mueven, respiran y viven en un universo paralelo, cuya semejanza con el nuestro lo hace aún más turbador. Al leer a **Clowes**, da la sensación de estar siendo observado; giraremos la cabeza creyendo haber visto pasar una sombra por el pasillo, y no habrá nadie. Pero durante ese breve instante, los personajes aprovecharán nuestro despiste, para escudriñarnos desde el cómic, con mirada de extrañeza.

Blotch // Blutch // La Cúpula

Detectar al pedante a veces es difícil, y si es en el arte, entonces la tarea en ocasiones se hace imposible. Para **Blutch** la crítica bien entendida empieza por uno mismo; así que bautiza a su protagonista como **Blotch**, y lo convierte en la encarnación de la mediocridad más pagada de sí misma. El muestrario de artimañas que Blotch despliega para boicotear al talento allá donde lo intuye; nos lo retrata como el típico trepa sin escrúpulos que aspira a reducir al mundo a su pequeña y medrosa escala. Un personaje tan bien caracterizado que parece salido de la pluma de un novelista del XIX.

Espera... // Jason // Astiberri

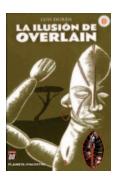

Hay autores que de sus carencias hacen virtud. **Jason** no hace grandes dibujos, de hecho sus dibujos sin ser feos; aparentemente son funcionales, y hasta cierto punto inexpresivos. Entonces, ¿cómo es que consiguen emocionarte mucho más que otras viñetas virtuosamente impecables?. Precisamente en el contraste entre la lacónica expresión de sus animales antropomorfos, y la melancólica contundencia con que nos cuenta sus historias: es donde reside el extraño poder de este autor noruego para llegar a estremecernos. En Espera..., basta una viñeta, un simple y conciso gesto, para que esta crónica de la infancia de dos amigos nos cale hondo.

La ilusión de Overlain // Luís Durán // Planeta DeAgostini

Luís Durán: dícese del escritor metido a historietista. Leer a Durán es punto y aparte. Su dibujo bebe directamente del cubismo, y sus aristas pueden desconcertarnos al principio. Pero a poco que leamos, veremos como sus personajes se nos desdoblan como si fueran figuras de papiroflexia; y nos muestran mil caras, que se multiplican por mil historias. Los relatos de Durán son pura literatura dibujada, y Overlain una de sus más fantásticas cumbres. El continente negro nos espera, pero por encima de todo, nos aguarda la aventura de perdernos entre letras que se despliegan como dibujos, y dibujos que se leen como poemas.

Fueye // Jorge González // Sinsentido

Según María Kodama, la viuda de Borges; al escritor argentino no le gustaba el tango cantado por Gardel, porque lo había sacado de su arrabal de origen, para hacerlo sensiblero y llorón. En **Fueye**, el sonido del bandoneón parece emerger desde el fondo de un agujero negro. Un agujero negro que se desmadeja en un dibujo de tonos sepias y nostalgia de tango arrabalero; pero en el que no hay sitio alguno para la cursilería. Crónica de emigrantes, la ópera prima de **Jorge González** es una apuesta narrativa y visual fascinante, que recorre un Buenos Aires de aire fantasmal y melancólico. Para el final, el autor nos reserva la crónica de un viaje a su Argentina natal (**Jorge González** vive en España desde los 24 años); que le sirve para contrastar la cultura española con la argentina, en un retrato de lo más certero y revelador.

Señal y ruido // Neil Gaiman y Dave McKean // Astiberri

Poner límites a un arte es querer poner puertas al campo. Para quien siga pensando que un cómic es una simple sucesión de viñetas con textos encapsulados: el tándem formado por el guionista Neil Gaiman y el artista Dave McKean les romperá todos los esquemas. Sus creaciones son interferencias a los lugares comunes, experiencias que conjugan el dibujo, la fotografía, la pintura, y las nuevas tecnologías. ¿Performances impresas?, ¿happenings estáticos?, ¿collages narrativos?. Lo que está claro es que la vista no es el único de nuestros sentidos que se pone en marcha ante esta obra vanguardista, sensorial y libre, que cuenta la historia de un director de cine enfrentado al último proyecto de su vida.

El Incal // Alejandro Jodorowsky y Moebius // Norma

En el 3050, en la sala arqueológica del Museo Metánico de Titán, en Saturno; se expondrá, entre la proyección tangible de Blade Runner y la representación robótica de las Meninas: el único ejemplar orgánico conservado, de las profecías de **Jodorowsky** dibujadas por **Moebius**, recogidas en **El incal**. La escalofriante precisión con que lo allí escrito y dibujado, habrá ido sucediendo durante las últimas centurias; hará que muchos reclamen su traslado a la sala de Historia contemporánea. Ya nadie lo calificará de obra maestra del delirio futurista, como en el siglo XXI. Científicos e historiadores de toda la Vía Láctea, debatirán acalorados sobre las exégesis de una obra inabarcable, que mantendrá intacto todo su misterio.

Tras el sosiego de los museos nos lanzamos a la fiesta, es necesario tomarle el pulso a la noche, a las risas, a la frivolidad y si hay suerte, quizá también a alguna compañía con quien nos sorprenda el amanecer.

En un genial episodio de Los Simpson, Homer le recriminaba a un gay, que utilice la palabra queer (marica) para referirse a sí mismo, cuando eso es lo que los machotes utilizan para reírse de los gays. Y es que la mejor manera de acabar con el lenguaje sexista es apropiarse de él. **Ralf König** lo sabe, y por eso en sus hilarantes historias no deja títere con cabeza. Por ellas desfilamos todos: hombres, mujeres, gays, heteros, actrices porno, feministas, condones asesinos o mascotas homófobas; y todos resultamos igual de ridículos, divertidos o entrañables, liados en eso que llaman amor cuando en realidad quieren decir sexo.

Los dulces conejitos que dibuja **Riley** anhelan la muerte con un ansia que te hace reír, dejando un poso de extrañeza. ¿Ya no hay sitio para la ternura de los blancos conejitos en este mundo?, ¿o acaso han evolucionado un grado más como especie, acercándose al homo sapiens, y por eso prefieren extinguirse? Habría que preguntarles a conejos ilustres como Bugs Bunny o al conejito de Playboy, para saber de sus problemas existenciales. Tal vez, el conejo blanco de la Alicia de Carrol, iba siempre corriendo mirando el reloj, temeroso de llegar tarde a su propia muerte. Humor negro y delirante, que no deja de sorprender ante tanto derroche de ingenio suicida.

La espinaca de Yukiko // Frédéric Boilet // Ponent Mon

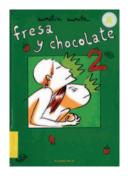

¿Qué pasa sin juntamos el gusto francés por las historias de amor, con la sutileza japonesa?. Pues que nace el **Nouvelle manga**. Una corriente inaugurada por **Frédéric Boilet**, que busca unir lo mejor del cine francés con lo mejor del manga menos comercial: el que atiende a la vida cotidiana, y a las relaciones de pareja. Pero **Boilet** va más allá: se mudó a Japón, y con su dibujo de línea clara, preciosista y sensual; nos va recreando sin tapujos, sus momentos más íntimos, con una sinceridad que raya el exhibicionismo. Pocas veces el cómic había alcanzado cotas tan altas de sutileza y elegancia en la descripción de la pasión amorosa.

Fresa y chocolate // Aurélia Aurita // Ponent Mon

Una vez más, no es casualidad que este título siga al anterior. Fresa y chocolate es también la crónica de una pasión amorosa, autobiográfica, impúdica y apasionada. Concretamente la crónica de la relación íntima de su autora, la franco-nipona Aurélia Aurita, con su novio Frédéric Boilet. Si antes conocíamos la versión de Boilet sobre el amor y el sexo; ahora tenemos la mirada de la parte femenina de la pareja. De dibujo naif y casi infantil, nada que ver con lo elaborado de su amado Boilet; pero llevando más lejos su alegría al compartir con nosotros la euforia amorosa y erótica de una relación, en la que estamos invitados a hacer de mirones.

RIP: Requiescat in pace // Xavier Maciá y Ermengol // Milenio

Después de la llamada a la vida que es la pasión amorosa; que mejor que acercarnos a la muerte para reírnos de ella (o mejor con ella, no vaya a ser que se nos enoje). RIP es un delicioso fetiche para cualquier afín al rollo gótico. Un cómic-féretro repleto de cadáveres exquisitos en su no vida cotidiana de cementerio. "Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tu serás un cadáver nada más...", se cantaba en la España de la posguerra. Y ese Rascayú podría ser uno de los esqueletos que se entregan a una celebración de la muerte que para sí quisieran muchos vivos. Como en un día de los difuntos mexicano, la ironía sirve de conjuro ante lo único que es seguro desde el día en que nacemos; y nos contagia el macabro entusiasmo con que estas jocosas osamentas responden: "no ser", al eterno dilema de Hamlet.

La mansión de los Pampín // Miguelanxo Prado // Norma

El barniz de modernidad con que nos pintaron el país en los 80, se descascarilla de vez en cuando dejando al aire la misma España de siempre. El Lazarillo y la picaresca siguen tan vigentes como en el XVI; y **Prado** nos lo demuestra con esta divertida crónica familiar de los **Pampín**. Pobres diablos que cual protagonistas de una película de Berlanga, son superados por los acontecimientos. Cuando el jefe de familia (es un decir), recibe una herencia y decide aprovecharla, choca de frente con el todopoderoso sector del ladrillo, y sus desdichas nos sirven para mostrar como aquellos polvos trajeron estos lodos; haciéndonos reír de puro absurdo que resulta, visto con la perspectiva que dan las viñetas.

Kikí de Montparnasse // Catel Muller y J.L. Bouquet // Sinsentido

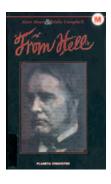
Cada cierto tiempo los planetas se alinean y surgen momentos únicos. Las calles adoquinadas de París, vivieron uno de esos momentos en los años 20. Evocar el barrio Montmartre, es convocar al arte, la bohemia y la vida canalla. En sus bares, en sus terrazas y fiestas lució uno de esos seres inclasificables que condensan como ninguno el espíritu de una época: **Kikí de Montparnasse**. Musa, bailarina, cantante, pintora..., criatura única que supo inspirar a los artistas de un París en estado de gracia. Un tiempo y una vida irrepetibles en una biografía que pese a su enjundia, se bebe de un solo trago como una copa de absenta.

Para viajar hay que dejar los miedos a un lado, pero nunca está de más conocer bien el terreno que se pisa. Por ello, saber quien vela por nuestra seguridad, no nos hace temerosos, sino precavidos.

From hell // Alan Moore y Eddie Campbell // Planeta DeAgostini

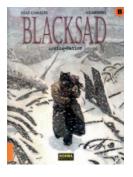

En toda guía de viajes que se precie, se advierte de determinadas zonas o barrios que es mejor evitar en nuestro deambular de turista. Pero para quien va a Londres, es imposible disuadirle de que no se acerque a Whitechapel, y rememore aunque el día sea luminoso y soleado: aquellos callejones nocturnos, húmedos y neblinosos en los que el paso de los carruajes ahogaba el grito de las pobres víctimas de Jack, el destripador. El morbo nos puede; pero pocas veces nuestro morbo ha tenido excusas tan intensas como esta obra de **Moore**, no apta para los que esperan que un cómic sea algo insustancial y de fugaz lectura.

Blacksad // Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido // Norma

Probablemente haya sido el género negro el que mejor ha servido para representar aquel axioma de Hobbes: el hombre es lobo para el hombre. En **Blacksad** todos los arquetipos del género se dan cita: desde la mujer fatal al soplón, los matones, los capos, la pasma, pero encarnados por gatos, perros, avestruces, osos, comadrejas o lobos. Los guiones de **Juan Díaz Canales** convierten a estas bestias en personajes profundamente humanos; mientras los prodigiosos lápices de **Guarnido**, nos proporcionan uno de los mayores placeres para un lector de cómic: recrearse en cada viñeta tanto o más que en lo que nos cuentan. Y es que **Guarnido** consigue con sus dibujos, evidenciar como nadie lo animales que podemos llegar a ser.

Kingdom come // Mark Waid y Alex Ross // Planeta DeAgostini

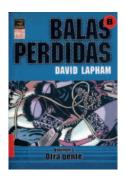

Tal vez este cómic debería haber ido al apartado de monumentos. Tanto su tamaño, como su deslumbrante portada lo aconsejarían. Una Capilla Sixtina del noveno arte repleta de resonancias bíblicas; cuyas páginas se pasan con el deleite con que se hojean las láminas de una enciclopedia de arte. Nunca como en este título se habían evidenciado tanto los paralelismos entre la mitología griega y el género de semidioses en leotardos que lidera **Supermán**. Una trama apocalíptica, y un dibujo tan asombroso que deslumbrará hasta a los que no gustan del género.

Balas perdidas // David Lapham // La Cúpula

En esta serie se reflejan los relatos de Bukowski, el cine de Tarantino o la música de Tom Waits. Continúa una tradición que ha contribuido como pocas a constituir el imaginario de lo que entendemos por Norteamérica, y que nos hace amar la cultura americana pese a sus desatinos, o precisamente en parte gracias a ellos. Tipos duros, chicas ligeras de cascos, gatillos fáciles, adulterios, pueblos míseros de la América profunda, mujeres detective con las maneras de un Bogart en vaqueros, locales de strip-tease, policías brutales o amas de casa con secretos inconfesables. Todos caben en los universos cruzados creados por **David Lapham**; pero sobre todo gente corriente, gente común que resbala por el tobogán de una moral de lo más laxa. Un paseo por el lado salvaje del sueño americano.

Ex Machina // Brian K. Vaughan y Tony Harris // Norma

A veces la ficción más aparentemente alejada de la realidad, es la que mejor sirve para hablar libremente de esa realidad. Tras el 11-S, un género tan codificado y patriotero como el de superhéroes, ha ido abordando asuntos candentes, en una renovación de la que la serie **Exmachina** es uno de sus más inteligentes ejemplos. **Brian K. Vaughan** cruza el thriller político con los superhéroes, a través de la figura de un superhéroe que tras colgar el hábito, se convierte en alcalde de Nueva York. Un intrigante punto de partida para un relato de acción matizado por ráfagas de reflexión en torno a la sociedad norteamericana.

Say hello to Black Jack // Syuho Sato // Glénat

Las agencias de viajes suelen aconsejar pagar algún tipo de seguro médico al contratar un viaje. Todo viajero confía en no tener que hacer uso de él; pero si pese a todo, la fatalidad nos hace acudir a un hospital; esperemos tener la suerte de encontrarnos con un profesional, con un concepto tan claro del deber como Eijirô Saitô. Para Eijirô, el juramento hipocrático no es una mera fórmula a repetir cual letanía. Su ética le impide aceptar las vergüenzas de un sistema sanitario en el que a veces el que menos cuenta es el paciente. Una vez más, otro título para los que crean que el manga es sólo violencia y sangre. Un vibrante relato sobre un joven médico enfrentado a su conciencia, y decidido a defender la dignidad de los que sufren.

RG // Pierre Dragon y Frederik Peeters // Astiberri

Pocas veces, ni en el cine, ni en la literatura, se plantean relatos tan realistas sobre las personas que se dedican a la lucha contra el crimen, como los de este título. Pierre Dragon, le contó al estupendo dibujante y guionista Frederic Peeters (no perderse su emocionante Pildoras azules): los entresijos de los servicios secretos franceses, pero también lo que sentía cuando trabajaba como agente de estos servicios. El resultado queda a medio camino entre el documental, el género policíaco y un relato intimista sobre la vida de los que deciden jugarse el pellejo por los demás. Las siglas RG se corresponden a Renseignements Généraux, pero en la portada de este cómic, más bien parece una calificación por Realmente Genuino.

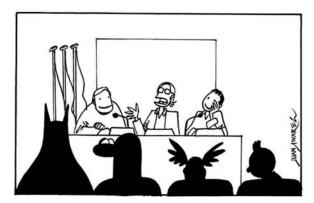
Batman año 100 // Paul Pope // Planeta DeAgostini

El hombre murciélago es rugoso y maleable, convoca lo más oscuro y digno de ser humano, y por eso su mito se adapta a cada época, mientras coetáneos suyos (Supermán, Capitán América) desfallecen o tienen que hacer auténticos malabarismos para sobrevivir. **Batman** se mantiene ágil como icono, máscara capaz de representar las pulsiones de cada tiempo que le toca en suerte. **Paul Pope** nos ofrece un **Batman** de ideología liberal, defensor del laissez faire, que afronta a una ciudad paranoica en la que el control del Estado ha llegado a su máxima expresión. Él es el disidente, el anacronismo justiciero que boicotea los mecanismos de una sociedad futurista que resulta sospechosamente contemporánea.

PUNTOS CARDIN CARDIN ALES

"Hojeando Comics" y "Cómic Corner" son dos eventos que han crecido al amparo de la Biblioteca Regional y que están suponiendo, para muchos aficionados y no aficionados, el descubrimiento de un medio que sólo conocían a través de sus lecturas.

Desde 2005, año en que nació "Hojeando Comics", han pasado por el salón de actos de la Biblioteca Regional un innumerable elenco de autores nacionales de primera fila, desde Carlos Sampayo (que inaugurara el ciclo) hasta Joan Tharrats pasando por Carlos Giménez, Horacio Altuna, Juan Giménez, Daniel Torres, Carlos Pacheco, Mariel Soria...y un largo etc.

Este ciclo mensual ha ido aglutinando a una cantidad de lectores apreciable, de tal forma que desde la dirección de la Biblioteca, tanto a Jorge como a mí, se nos propuso crear un evento; y así fue cómo nació "Cómic Corner, encuentros de cómic en Murcia". Unas jornadas en las que hemos

tratado de hablar no sólo de historieta sino de las disciplinas que le influyen y a las que influye, de esta forma hemos podido contar con figuras de la animación como Carlos Grangel, de la ilustración como Miguel Gallardo, del humor gráfico como Guillermo y Manel Fontdevila, de figuras internacionales como Marck Buckingham o Jean Claude Mézières.

La respuesta del público ha sido magnífica; los aficionados han podido oír en primera fila cómo piensan, cómo lo hacen, cómo sufren y cómo se divierten los mejores autores delante de la mesa de dibujo.

Para este 2009 la cosa parece bastante prometedora, pues a la continuación de "Hojeando Comics" y "Cómic Corner" se le une la creación de una línea de tebeo por parte de Ediciones Tres Fronteras. La primera publicación será un álbum dedicado a Manfred Sommer y que recogerá historietas, bocetos e ilustraciones (muchas de ellas inéditas). La edición de este cómic se presentará durante el homenaje póstumo que se hará al autor en el próximo "Cómic Corner".

En fin, un panorama alentador que nos estimula para seguir mostrando lo mejor de la historieta nacional y para intentar seducir a aquellos que aún no han cogido un cómic en su vida.

SECU ENCIAS

Los expertos marcan 1896 como el año en el que nace el cómic, cuando **Richard F. Outcault** integró, por primera vez, ilustraciones con bocadillos de texto en las tiras de su personaje **Yellow Kid**.

Pero si hablamos del surgimiento del cómic como industria, nos tendremos que trasladar a los Estados Unidos de finales del XIX y principios del XX, y a la guerra existente entre los dos magnates de la prensa: William Randolph Hearts y Joseph Pulitzer. Fueron ellos, los que desde el New York Journal y New York World, respectivamente, iniciaron una lucha continua por conseguir a los mejores autores para sus tiras de prensa; potenciando así el avance de una disciplina que junto con el cine, constituyen las dos grandes aportaciones culturales del siglo XX.

En 1929 apareció el primer cómic realista, **Tarzan**, de **Harold Foster**. En esa fecha también, **Hergé** crea a **Tintin**. En Bélgica aparece el semanario **Spirou**.

A partir de los años treinta los libros de cómics dejan de recopilar historietas ya publicadas en otros medios, para publicar cómics originales con nuevos personajes. El 2 de junio de 1940 la prensa diaria salió al mercado con un comic-book a todo color con tres series creadas por Will Eisner: The Spirit, Mr. Mystic y Lady Luck.

En 1938, de la mano de **Jerry Siegel** y **Joe Shuster**, nace **Superman** y con él surge la edad dorada del comic-book y el género de los superhéroes.

A mediados de los años cuarenta e inicios de los cincuenta, se diversifican los géneros: western, crimen cómics, ciencia-ficción, humor, etc., vienen a competir con los héroes en leotardos. Mientras, en España revistas humorísticas como Pulgarcito, DDT o Tío Vivo, configuran lo que años después Terenci Moix bautizaría como "la escuela Bruguera".

En 1950 **Charles M. Schulz** editó **Peanuts**, tira protagonizada por **Charly Brown** y **Snoopy**.

Aunque en 1814, el artista **Katsushika Hokusai** creara el término manga, juntado los términos "man" (involuntario) y "ga" (dibujo o pintura), no será hasta 1945, cuando **Osamu Tezuka**, con su obra, sea el responsable de toda la estética y narrativa del manga actual.

En la década de los 50, desde Francia, llegarían las aventuras de **Asterix**, el galo.

En los setenta la editorial **Marvel** da un giro a los superhéroes, acercándolos a géneros como el policíaco, con matices de índole social. **Spiderman** o **Los cuatro fantásticos** serían sus personajes con mayor repercusión.

En España, en el año 1977, nace la incombustible revista satírica El Jueves.

En 1978 se publica la obra de **Will Eisner: Contrato con Dios**, y nace un nuevo concepto de cómic, se acuña el término **"novela gráfica"** que tanto éxito tiene en la actualidad. El cómic se empieza a

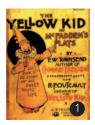
considerar una creación para un público adulto.

En los ochenta, una serie de artistas procedentes de Inglaterra desembarcan en la industria americana, provocando una renovación en los estereotipos y estilos. Se inicia lo que algunos denominan la Edad oscura, con Alan Moore, Frank Miller, Dave Gibbons o Neil Gaiman, entre otros. Watchmen, Batman, V de Vendetta, serán los nuevos clásicos.

En 1992, por primera vez un cómic gana un premio **Pulitzer**. **Maus** de **Art Spiegelman**, se convierte en el título a enarbolar por aquellos que defienden la respetabilidad del cómic como disciplina artística de primer orden.

En la década de los noventa, con **Dragon Ball** a la cabeza, el manga irrumpe en Francia, **Estados Unidos**, **Alemania** o **España**, arrasando editorialmente y generando una afición tremendamente fiel a su imaginería y estilo.

En los últimos años, el concepto de "novela gráfica" se convierte en la etiqueta con la que vender un tipo de cómic orientado a un público adulto. Los tópicos sobre el cómic como creación exclusivamente juvenil, o de escaso alcance artístico, parecen ir dejando paso, a un reconocimiento por parte de los medios y de los poderes públicos.

3 The Spirit

4 Superman

5 Peanuts

6 Osamu Tezuka

7 Asterix

8 Spiderman

9 Contrato con Dios

10 Maus

11 Dragon Ball

CLASIFI CACION E COMICS SEĞÜN GENERO

cómic de aventuras y fantasía

cómic policiaco y detestivesco

cómic de superhéroes

cómic alternativo y underground

cómic de ciencia ficción

cómic de humor gráfico

cómic histórico

cómic erótico

cómic costumbrista

cómic de terror

cómic denuncia y crítica social

La colección de cómics está clasificada y organizada en las estanterías, según su procedencia:

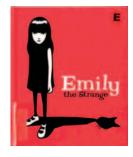
Dentro de cada grupo y color se estructuran los cómics por sus autores, o por el personaje o colección que lo protagoniza. Se diferencia por los colores y letras de las etiquetas adheridas en las cubiertas de los cómics.

Ejemplos de etiquetas y signaturas topográficas de autor y de colección o personaje:

Cubierta de: "Elegía roja" de Seiichi <mark>H</mark>ayashi. Ejemplo de cómic manga clasificado como cómic de autor.

Signatura: TBO MAN hay

Cubierta del primer volumen de la serie: "Emily" de Rob Reger. Ejemplo de cómic americano clasificado como cómic de personaje o colección.

Signatura: TBO CA emi-I

Normas de préstamo: 5 cómics por carné durante 15 días, prorrogables por un mes.

Comicteca de la Biblioteca Regional de Murcia

Avd. Juan Carlos I, 17

30008 Murcia Telf.: 968 365 993 Fax: 968 366 600

c.e.: comicteca@listas.carm.es

COLA BORA DORES

Daniel Acuña (ilustración portada)

Nacido en Águilas, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, es uno de los creadores con mayor proyección internacional. Autor, conjuntamente con Santi Arcas, de los personajes de Claus & Simón publicados en España por La cúpula; y más tarde también editados en Francia y Norteamérica. A partir de 2005 firmó un contrato en exclusiva con la editorial estadounidense DC Cómics, y una vez finalizado dicho contrato; sería la Marvel la que lo incluyó en su plantilla de dibujantes, ocupándose de algunas de las series de superhéroes más importantes de la editorial.

Paco Olivares (artículo Generaciones)

Nacido en Cartagena, coleccionista, dinamizador, divulgador y teórico ligado a los movimientos de renovación de la historieta murciana. Fundador en los 90 del colectivo Quómic, articulista en diversos medios, jurado en certámenes, director de la colección La tira de gracia de la editorial Nausicaä, en la que se editan obras de autores murcianos de todas las épocas. Actualmente, su columna semanal "Viñetas mágicas" en el periódico La Opinión, es un referente dentro de la actualidad comiquera murciana. Además ha colaborado en diversas ocasiones asesorando a la Comicteca, y ha ayudado a constituir la colección local, donando algunos de sus ejemplares.

Juan Álvarez (artículo Puntos cardinales)

Forma junto con Jorge Gómez, uno de los tándem más fructíferos y brillantes del cómic murciano. Su listado de personajes incluye series tan populares a nivel nacional e internacional como: Los mendrugos, Lucía gabinete de sexología, M.M. el loco del claustro, Pepe Nalti, Pireo, etc. Han publicado en TBO, Zona 84, Tótem, La Verdad, Penthouse, Interviú, Diario As, El Faro de Murcia, el Playboy americano, L´Echo des Savanes, o desde hace años en El Jueves. Desde el año 2005 coordinan los ciclos de Hojeando cómics y el Cómic corner en la Biblioteca Regional.

