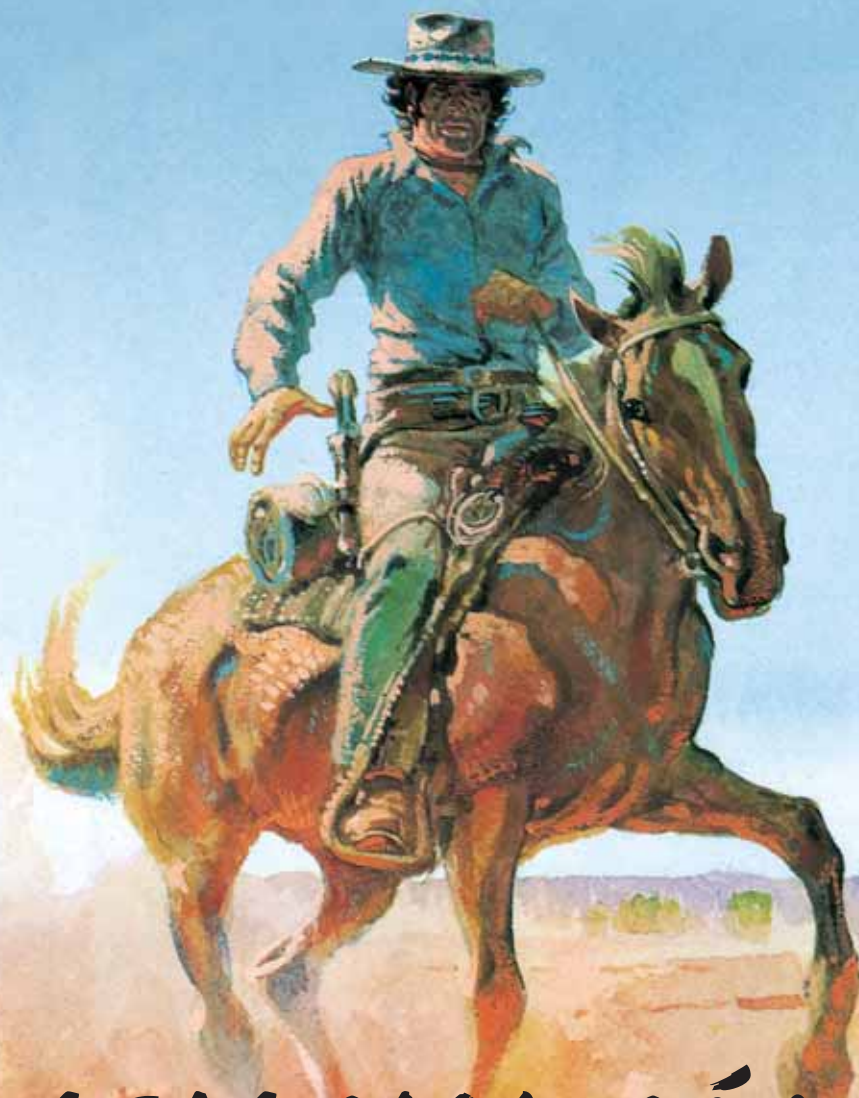

CLIJ 294

AÑO 33 MARZO-ABRIL 2020

CUADERNOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

ESPECIAL CÓMIC

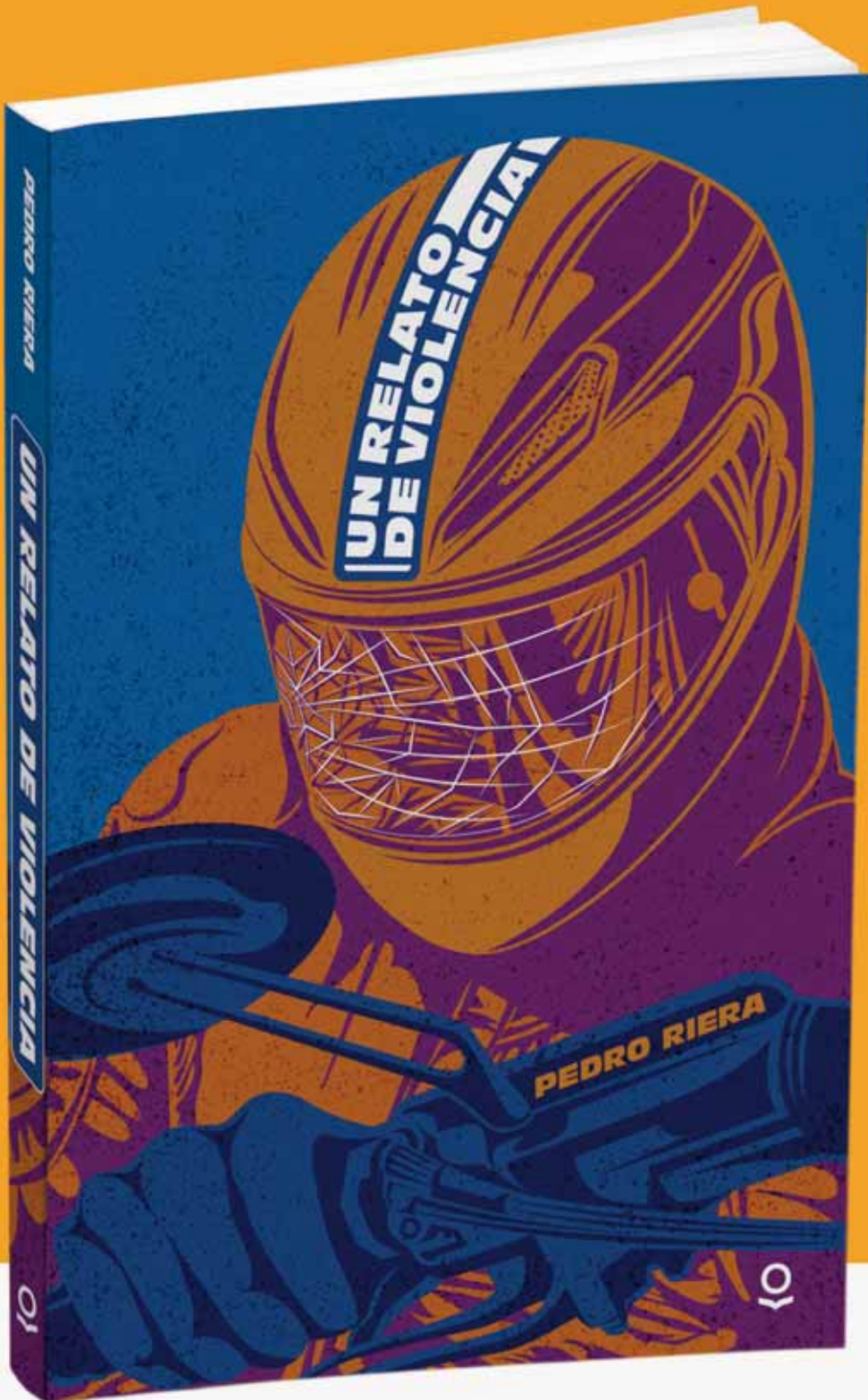
BLUEBERRY, CONAN, LOS PITUFOS, ESTHER...

*La novela gráfica: adaptaciones, historia, terror,
ciencia ficción, infantil, ensayo...*

*TEBEOSFERA: la dedicación y el
compromiso con el cómic*

*¿Es lícita la violencia si se emplea
para imponer justicia?*

loqueleo

www.loqueleo.com/es

CLIJ 294

Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil

Marzo/abril 2020

NUESTRA PORTADA

Ilustra NUESTRA PORTADA una imagen del cómic del oeste por antonomasia: *Blueberry*. Las aventuras de Mike Blueberry, teniente del séptimo de caballería envuelto en mil y una aventuras, creado por Charlier y Jean Giraud, es una de las obras de arte del cómic a nivel mundial. Por eso queríamos que fuera la portada de este especial de *CLIJ* que dedicamos a la novela gráfica, un mundo tan extenso y maravilloso como los escenarios de la serie que elevó el género del *western* a otro nivel. Norma editorial acaba de finalizar la publicación de la obra completa de *Blueberry* en nueve tomos que, aparte de mejorar la impresión y el color, incluyen completos extras: textos sobre la obra, ilustraciones inéditas y bocetos y fotografías que muestran el proceso creativo de Charlier y Giraud. Una historia que es la de sus autores, sujetos a un trabajo titánico de guion e ilustración que se niega a morir pese a que ellos ya no están con nosotros. Charlier falleció en 1989 y Giraud en el 2012. Sirvan esta portada y este especial también como homenaje.

SUMARIO

05 EDITORIAL

«La Constitución es gramaticalmente perfecta»
(y el *pin parental*, un espantajo)

06 ESPECIAL CÓMIC

Un mundo en viñetas

08 *Blueberry*, esquema de una obra maestra
Eduardo Martínez

18 Conan. La pervivencia del mito
Manuel Barrero

24 Peyo y los pitufos, la historia de la creación de
un icono universal
Víctor Aldea

34 Esther y su mundo
Daniel Sancet Cueto

COMIC

40 Biografías y autobiografías

42 Histórico y adaptaciones

46 Ciencia ficción

50 Gente corriente

56 Terror

59 Vivir en la Tebeosfera. *Equipo Tebeosfera*

60 Infantil. *Equipo Tebeosfera*

64 Clásicos, aventuras, cine...

70 El cómic dentro del cómic

72 LIBROS

78 MUESTRA DE ILUSTRADORES

Sofía Venzel

CLIJ [www.revistaclij.com]

Director Gabriel Abril

Editora Victoria Fernández [victoriafernandezclij@gmail.com]

Administración y suscripciones Maica Fernández [oficinaclij@gmail.com]

Coordinador Fabricio Caivano

Ilustración portada Jean Giraud/ © Dargaud, 2020, by Charlier & Giraud

Han colaborado en este número:

Eduardo Martínez, Manuel Barrero, Víctor Aldea,
Daniel Sancet Cueto, Equipo Tebeosfera, M.ª Jesús Fernández,
Xabier Etxaniz y Sofía Venzel.

Edita

Editorial Torre de Papel, S.L.

C/Velázquez, 27 Bis
08302 Mataró (Barcelona)
Teléfono: 93 141 92 11
oficinaclij@gmail.com

Fotomecánica e impresión:
Anman Gráficas del Vallès, S.L.

Depósito legal: B-38943-1988
ISSN: 0214-4123

Editorial Torre de Papel, S.L.,
2020. Impreso en España/
Printed in Spain.

CLIJ no hace necesariamente
suyas las opiniones y criterios
expresados por sus colaboradores.
No devolverá los originales que
no solicite previamente,
ni mantendrá
correspondencia sobre
los mismos.

© de las reproducciones
autorizadas, Vegap 2020.

La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otra reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con la autorización específica.

Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

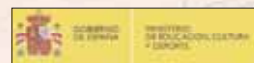
*Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2005.

*Premio Platero 2005. Consejo General del libro Infantil y Juvenil

*Premio Atlántida 1995 del Gremi d'Editors de Catalunya.

Esta revista es miembro de ARCE,
Asociación de Revistas Culturales de España

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en el año 2019.

CLIJ

En cualquier parte

Suscríbese a CLIJ
en formato
papel o digital

Disponible ahora todo
nuestro catálogo en
formato digital.

31 años
de Literatura infantil
y juvenil:

- *Artículos
- *Reseñas de libros
- *Reportajes
- *Monográficos
- *Entrevistas

Toda la
información en
www.revistaclij.com

«La Constitución es gramaticalmente perfecta» (y el *pin parental*, un espantajo)

Mientras unos —la RAE (Real Academia Española), una de nuestras más respetadas instituciones— se aplican en cumplir con su trabajo pensando en el bien común, como les corresponde, otros —que se autodenominan «políticos constitucionalistas y defensores de España», es decir, la Derecha, ahora en la oposición—, se dedican a empedrar el camino que hemos de recorrer todos juntos en este 2020, de fantasmas y espantajos varios, sostenidos en descaradas mentiras, con el fin de asustar a unos ciudadanos bastante vapuleados ya por los políticos de oficio, que aguardan, expectantes, resultados positivos y tranquilizadores de la acción de un inédito Gobierno de Coalición de Izquierdas. Por lo visto hasta ahora, no parece que vaya a ser fácil: no hay día que no nos desayunemos con la petición de dimisión de este u otro ministro o, ya puestos, del Gobierno en pleno, por supuestos escándalos o altas traiciones imposibles de probar que, al día siguiente ya han desaparecido, disueltos como azucarillos en el agua. Pero que, de momento, consiguen que el personal se entretenga murmurando y especulando (¿o deberíamos decir más bien tuiteando «ingeniosas frases para la eternidad» con sus correspondientes emojis?). Y tampoco muy asustados, la verdad. Parece que, a fuerza de hartazgo, cunde la sensación de estar curados de espantos.

Pero, vamos a lo serio. La RAE, después de año y medio de estudio sobre la oportunidad de cambiar el lenguaje de la Constitución para adaptarlo a los nuevos usos del lenguaje inclusivo, que rechaza el genérico masculino por machista, y propone los desdoblamiento

tos, ha entregado su informe a la persona que lo solicitó entonces, la ahora vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Un informe largo y minucioso, pero también flexible y abierto a «hacer leves modificaciones (por ejemplo, en los artículos referentes a la Corona y la línea de sucesión: *Rey/Reina, príncipe/princesa*) si se acomete una reforma de la Carta Magna», aunque claro en su dictamen contrario a *feminizar* la actual con desdoblamiento de sustantivos y adjetivos: «El texto de la Constitución se entiende hoy, como en 1978, de manera impecable [...] El genérico masculino funciona y no se recomienda variarlo [...] porque no discrimina a las mujeres, [...] no es machista». [...] La Constitución es gramaticalmente perfecta». Cabe destacar, además, el tono templado y dialogante del Presidente de la RAE, en su presentación a los medios. Un buen ejemplo sobre cómo se pueden hacer las cosas consensuadas y razonablemente bien. Por ahí

parece que estamos en buenas manos.

Y, sobre el *pin parental*, qué decir. Enseguida se supo que *pin* quería decir *veto*, y que la expresión proviene de esos servicios que ofrecen las plataformas de televisión de pago, para que los padres puedan controlar el acceso de los niños a según qué materiales «inadecuados». Cosa que exigían aplicar a ciertas actividades y talleres que se imparten en las escuelas sobre educación afectivo-sexual, respeto a la diversidad de raza, sexo y religión, e incluso sobre la emergencia ambiental... con argumentos imposibles, como presentar esas actividades como pornográficas, desviadas o catastrofistas, y haciendo circular, como materiales supuestamente utilizados aquí, con niños de 6 a 14 años, videos de cursos de universidades extranjeras o de formación de adultos. Además, también se supo que, detrás de todo ello, estaba la amenaza de Vox de romper las alianzas de gobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas con sus socios (PP, Cs) si no se implantaba obligatoriamente el famoso *pin parental* en sus centros escolares. Después... un vergonzoso silencio sobre el asunto. ¿Cuál será el próximo espantajo de estos padres ejemplares? Podrían aplicar sus desvelos a la muy necesaria reforma de la actual Ley de Educación. Nos harían un favor a todos.

Cosas de actualidad aparte, queremos recomendarles la lectura del «ESPECIAL CÓMIC», que hemos preparado para este número de *CLIJ*, con la colaboración de interesantes especialistas, que nos devolverán, probablemente, felices momentos de lecturas infantiles inolvidables, con los azules Pitufos, la insólita y muy moderna Esther, el bárbaro Conan, el intrépido teniente Blueberry y una selección, por géneros, de estupendos títulos a repescar. ¡Que los disfruten!

Victoria Fernández

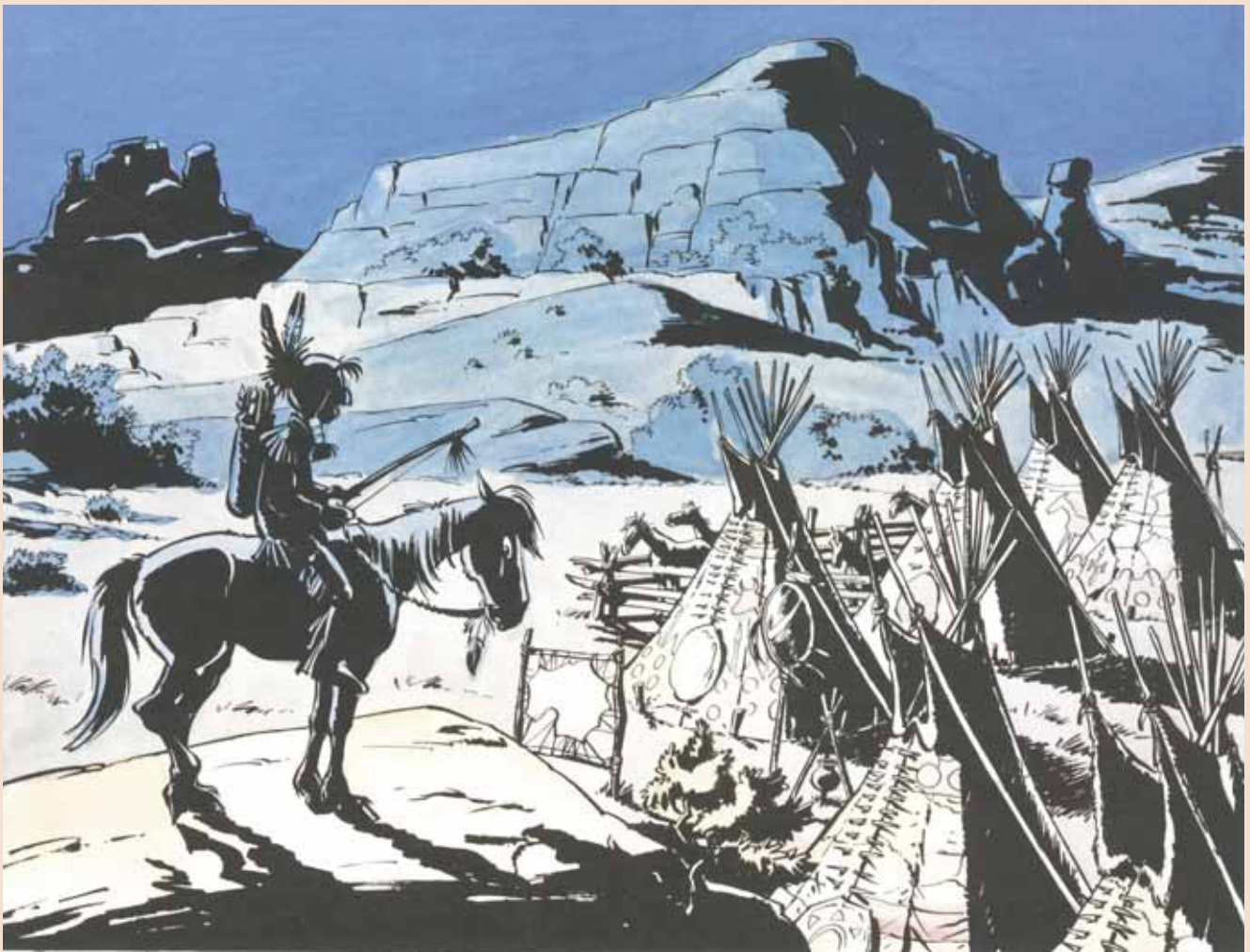

Victoria

Un mundo en viñetas

Especial Cómics

DERIB, YAKARI, NORMA EDITORIAL, 2010.

En *CLIJ* siempre hemos tenido una especial devoción por los cómics. Desde cuando se llamaban simplemente tebeos, hasta hoy, cuando la novela gráfica ya ha adquirido la mayoría de edad y las historias que se cuentan en ellas poseen los matices de las mejores novelas clásicas.

Desde las adaptaciones de títulos emblemáticos, como el *Quijote* o *Moby Dick*, hasta las divertidas aventuras de *Mortadelo y Filemón*. Desde las biografías de los propios autores, tan reales como la vida misma, hasta los zombis repoblando un mundo avocado al abismo. El universo de las viñetas es tan inabarcable como apasionante.

En este especial no hemos pretendido sentar cátedra sobre el mundo del tebeo, ni mucho menos, pero sí dar un repaso, dentro de la limitación de las páginas de la revista, a aquellos volúmenes que pensamos son imprescindibles y que reflejan la

historia del noveno arte, como ya lo han bautizado muchos.

Hemos obviado dos géneros tan importantes como son el de los superhéroes y el del manga. Esta decisión obedece a que, tanto uno como otro, son tan extensos que tienen su propio universo, sus propios subgéneros y ramificaciones. Para abarcarlos como se merecen necesitaríamos un especial completo de la revista para cada uno. Es una deuda que nos queda pendiente y que prometemos solventar lo antes posible.

Para realizar este especial también hemos contado con la inestimable ayuda de la asociación Tebeosfera, cuyos trabajos y publicaciones sobre el cómic, además de su web, van mucho más allá de la pasión por los tebeos. Una verdadera enciclopedia donde podemos encontrar miles de títulos, autores y estudios. Ellos, a través de su director Manuel Barrero, han sido piezas clave en este número de *CLIJ* que esperamos disfruten.

Especial Cómics

BLUEBERRY

esquema de una obra maestra

Eduardo Martínez*

*Todas las ilustraciones pertenecen a la edición Integral de
Blueberry publicada por Norma Editorial.*

L. La obra de Gir y Charlier.

Todo comenzó con la aparición en 1959 de *Pilote*, mítico semanario francés creado por una fusión única de talentos encabezados por René Goscinny, Albert Uderzo

y Jean-Michel Charlier, autores que dan espíritu a una revista de cómics de tal éxito, que hace que sus más inmediatos competidores, los semanarios *Spirou*, *Tintin* y *Vaillant*, cuestionen sus rígidas líneas editoriales emparentadas con el espíritu de los *boy scouts* como en *Tintin*, con la fe católica, en el caso de *Spirou* o la orientación comunista propia de *La Résistance* en *Vaillant*, financiada por el partido.

En 1961, el guionista de espíritu inquieto, Jean-Michel Charlier necesita de un *western* para redondear el magnífico plantel de series que contienen los índices de *Pilote*, muchas de ellas escritas por él mismo. Un *western*, cuya interpretación gráfica ofrece a su muy ocupado amigo Joseph Gillain, *Jijé*, autor del emblemático *Jerry Spring*, de inspiración realista, publicado en *Spirou* desde 1954. *Jijé* declina el ofrecimiento, no sin recomendarle a uno de sus autores protegidos, un joven talento que en un futuro cercano se postulará como uno de los mejores dibujantes de todos los tiempos. Jean Giraud, Gir, acepta el trabajo. Surge la leyenda.

De la mezcla íntima entre la narrativa épica de un guionista como Charlier y de la extraordinaria interpretación gráfica de Gir, surge el gran *western* de la historia del cómic, que debuta en 1963, en el número 210 del semanario *Pilote*. Narra las aventu-

ras de un oficial de caballería llamado Blueberry, al que presta su rostro la estrella del cine francés Jean-Paul Belmondo, trasgresor, subversivo, futuro desertor, pero a la vez, poseedor de las cualidades que se atribuyen al espíritu de la oficialidad. Un personaje que navega entre las luminosas aguas de la heroicidad y las procelosas de la «antiheroicidad», lo que supone una conducta contradictoria propia de una personalidad dual. Un protagonista atípico que evoluciona hacia una complejidad psicológica, cierta degradación física manifiesta en su desaliño, en sus rasgos marcados, en su falta de higiene y en sus sudores y hedores, pero dueño de su espíritu y su destino. Pese a no ser puntilloso en la ordenanza cuartelera, si lo es en la campaña, sacando a relucir su sangre fría, el sentido de la maniobra, la capacidad de liderazgo y el aprovechamiento de recursos, características que lo validan como el oficial competente que es y siempre ha sido.

Como el teniente Blueberry, su autor Jean Giraud es también dual, mixtura inseparable de sus dos personalidades: el académico Gir y el libertario Moebius. La primera aparición de Moebius tiene lugar en 1963-1964 al firmar una serie de historias para la revista libertaria *Hara-Kiri* respondiendo a un ansia de libertad e inconformismo que equilibra su aparente academicismo en *Pilote*.

La narrativa de un experimentado guionista como Charlier es lo suficientemente madura para destacar sobre el inexperto trabajo gráfico de Gir que no disimula las excesivas influencias, ni ayudas, que adopta de *Jijé*, su mentor. De hecho, es *Jijé* el que pinta la portada del primer álbum de la serie, como también es el dibujante discreto, el no acreditado de algunas de las páginas de *Tormenta en el Oeste* (1964) y acreditado

Pluma y color. Magnífico trabajo de coloreado para *La última carta*.

(se ve su firma claramente) entre las páginas 18 a 32 de *El jinete perdido* (1965). Esa presencia del maestro Jijé se debe a que un joven, saturado e indisciplinado Gir, quebranta una de las leyes sagradas de la industria de la viñeta, aquella referida a que un episodio no debe ser interrumpido en el curso de su publicación. Un incumplimiento que podría ser atribuible al surgimiento del primigenio Moebius en la revista *Hara-Kiri*. Tras este bache laboral Gir no volverá a incumplir los compromisos inherentes de su profesión, ejerciéndola entre el oficio del artesano y la inspiración del artista. Siempre en la excelencia. El resto de las primeras seis obras se mantiene con la profesionalidad y los aciertos cada vez mayores de Gir que culminan en *El hombre de la estrella de plata* (1966), máximo homenaje al cine de género de EE. UU., de manera especial a *Río Bravo*, dirigida por Howard Hawks en 1958.

Buena parte de los aciertos narrativos de la obra, se sustentan en la

plasmación de unos personajes, que sin ser demasiado complejos, no se contienen en el carril de los arquetipos del género. Las cuidadosas hechuras de los secundarios, igualan a Gir y a Charlier con los grandes narradores clásicos, ya sean del celuloide o de la viñeta. Uno de los mejor contruidos es McClure, mezcla entre el capitán Haddock (personaje dipsómano y recurrente en *Las aventuras de Tintin*) y el actor Walter Brennan. Un entrañable personaje alcohólico, harapiento y apuesto, con la semblanza propia de la ancianidad.

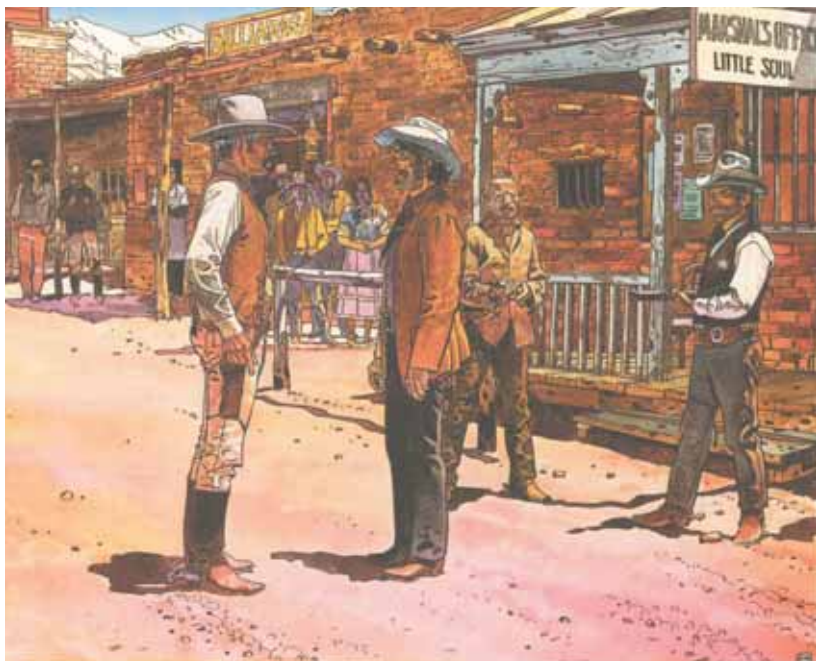
Según avanza la serie, el llamado ciclo del ferrocarril o de las guerras sioux (1967-1968), los personajes se hacen complejos y evolucionan físicamente merced a la pericia gráfica de Gir, que sin dejar de ser arquetipos, asumen otras naturalezas que los enriquecen. El ritmo trepidante y el argumento fluido hallan estructura en el detallado estudio de secundarios, en el que Charlier retrata con detalle el alma de la oronda y madura Guffie

Palmer, una empresaria de la alcahuetería, retratada con un profundo sentimiento autoparódico y crepuscular. Un crepúsculo que la va empujando, en sucesivas historias hacia el final de su vereda, camino a la eternidad.

El antimilitarismo, muy presente en la década de los sesenta, deja su impronta en la imponente presencia del general de la cabellera amarilla, Allister, un oficial siniestro y arribista, sediento de gloria, que los autores caricaturizan atribuyéndole impericia en el combate, además de seguir el patrón de los galos bufonescos de la serie *Asterix el galo*, emblema de *Pilote*, obra de Albert Uderzo y René Goscinny.

Con una técnica narrativa cada vez más depurada se construye una nueva saga que se reconoce con el sobrenombre de *Superstition's Mountain* (1969-1970). En esta poderosa historia, una cáustica reflexión sobre la avaricia, Charlier cambia a un registro más intimista y angustioso con un dibujante que ya está en su cima estética. Y narrativa. Un Gir entrelazado con Moebius, impone buena parte del desarrollo y los argumentos de esta angustiosa historia sobre la ancianidad, miseria, suciedad y avaricia que muestran los dos protagonistas absolutos. Un McClure que cede a las más bajas tentaciones y se sitúa en los máximos de su caracterización y Prosit, un terrible y maduro, casi anciano bandido, asesino implacable, mentiroso y embaucador. Pocos álbumes alcanzan un grado de perfección gráfica como la narrada en estas dos historias, con un paisaje desértico de tonos azules y rojos, la arquitectura fantasmal de las ciudades de adobe de los indios pueblo, el sentido del chamanismo tan querido por Gir y el resurgir del valle de las sombras de un espectro vengador que reparte muerte con balas de oro.

El siguiente arco argumental de tres álbumes fechados entre 1970 y 1972

En esta ilustración, la iluminación perfecta de la escena transmite el calor insoportable del desierto con el juego de sombras y el color. Otro de los grandes logros de Gir.

De la mezcla íntima entre la narrativa épica de un guionista como Charlier y la extraordinaria interpretación gráfica de Gir, surge el gran western de la historia del cómic.

sobre el tesoro confederado enterrado en México, supone otro avance en la capacidad narrativa de la obra. La hasta entonces misoginia que Charlier trasmite hacia su héroe, cede ante la voluptuosidad de la corista, espía y aventurera, Chihuahua Pearl retratada con enorme belleza por un Gir más inspirado que nunca y cada vez más dueño del guion y del argumento, en el que se impone la presencia de una aventurera, una vividora de moral relajada y de corazón enamorado, un arquetipo que ha paseado su palmito por el cómic clásico, enriqueciéndolo. Chihuahua Pearl se presenta ante el público de un burdel, ante Blueberry y ante los asombrados lectores, haciendo suyos los momentos estelares del arte de la narrativa gráfica reali-

zados por el conocimiento de grandes autores clásicos que calcan con sapiencia el alma de las hijas de Eva.

En 1973, la trayectoria final de *Blueberry* se despega de *Pilote* por desacuerdos irresolubles entre la editorial y Charlier. *Pilote* evolucionará a revista mensual de contenido más adulto, siguiendo el rumbo del mercado y, un Charlier necesitado de seriales, buscará fórmulas de continuidad semanal para su obra en otros títulos como en las conservadoras *Nouveau Tintin* o *Super As* y en las alternativas, y ya mensuales, *Metal Hurlant* y *L'Echo des Savannes*, publicaciones alternativas en las que Jean Giraud que se transformará en Moebius, aprovechado el parón de *Blueberry* por dos años, entre la última entrega de *Pilote* y la primera de *Nouveau Tintin*.

Su última presencia en *Pilote*, *El fuera de la ley*, primero de los álbumes del ciclo del atentado, comienza como si de una historia de penitenciaría se tratara, con el extenuante protagonista avejentado por las torturas de prisión con celdas opresivas y ritmos asfixiantes. Un Blueberry derrotado por la tortura se quebranta ante la autoridad corrupta del penal. Los autores se lucen al definir a un personaje como Marmaduke, Angel Face, el asesino profesional de andrógino rostro y vestido de mujer.

La trepidante y oscura saga halla su continuación y final

La genialidad de Gir, se puede apreciar en la perfecta perspectiva de la primera viñeta de esta página, extraída de El final del camino.

Jean Giraud, Gir, y Moebius

La figura de Jean Giraud (Nogent-sur-Marne, 1938 - París 2012) es sin duda una de las más revolucionarias dentro del mundo del cómic.

Después de vivir en México, Alemania y Argelia, desempeñando varios oficios siempre pensando en dibujar, es en 1961 cuando ejerce de aprendiz de Jijé, el creador de la serie del oeste *Jerry Spring*. Toda una influencia que desarrollará en una nueva serie ideada por el guionista Jean-Michel Charlier: *El Teniente Blueberry*.

Aunque en un principio Jijé iba a ser el ilustrador, éste cedió el trabajo a su aventajado alumno Jean Giraud, que ya firmaba como Gir.

El éxito fue arrollador. *Blueberry* se convertiría en una serie mítica y su protagonista en un icono.

Pero el siempre inquieto Gir, que leía sobre todo relatos de ciencia ficción, comenzó a idear otro tipo de historias. Para ilustrarlas cambió de estilo y de nombre, bautizándose a sí mismo como Moebius.

El garaje hermético o *El Incal* son ya obras indispensables para entender el cómic de ciencia ficción con toques filosóficos y, sobre todo, con un tratamiento gráfico que ha creado escuela.

El artista falleció en París en el 2012 víctima de un cáncer a los 73 años.

en 1975. Pese a que *Nouveau Tintin* es una revista preferentemente infantil, la nueva historia asume un guion más denso y propio de una narración policiaca, narrada de forma compleja, academicista en lo relativo al equilibrio espacio-temporal, con un final violento y explosivo y tan desolador como abierto. En la parte central de la historia es el mismo Gir, casi Moebius, el que asume el guion dando gran protagonismo a una anciana tan decrepita como ingeniosa que asume el papel de un ausente McClure. El tempo narrativo alterna un guion sarcástico, casi de risotada, con escenas de gran violencia y crueldad caracterizadas por letales disparos realizados por los conjurados y por el propio protagonista.

Un largo intervalo de cuatro años libera del armazón dual de Jean Giraud a un Moebius en su máximo y prolífico esplendor en *Metal Hurlant* y *L'Echo des Savannes*. Charlier se mantiene en plena actividad creativa, destacando entre sus tareas, la dirección de la revista juvenil de vocación europea, *Super As*. Al igual que Giraud, ahora al descastado ex

teniente de caballería. Ambos autores son conscientes de que la serie *Blueberry* es uno de los grandes patrimonios del cómic mundial y no necesita de *Pilote* para su serialización, entrando a formar parte de títulos tan dispares como estas revistas citadas, por lo que se entregan a la realización de nuevas historias que rindan cuantiosas ganancias y les aporten un ilimitado crédito artístico, y pecuniario. El ciclo apache (1979-1981) es una gran historia que pese a acusar cierto cansancio por parte de los autores, mantiene cotas de calidad muy elevadas, tanto en el insuperable dibujo de un Gir como en el alambicado y melodramático guion del genial Charlier con intervención de muy buena parte del paisaje clásico de la serie, especialmente el harapiento, envejecido, alcoholizado y miserable McClure, que restaura su equilibrio argumental. Destaca, sobre todo, la brillantez de una Chihuahua Pearl deslumbrante en su belleza, en su personalidad arrolladora y en su poderío mental que la hace extraordinariamente atractiva.

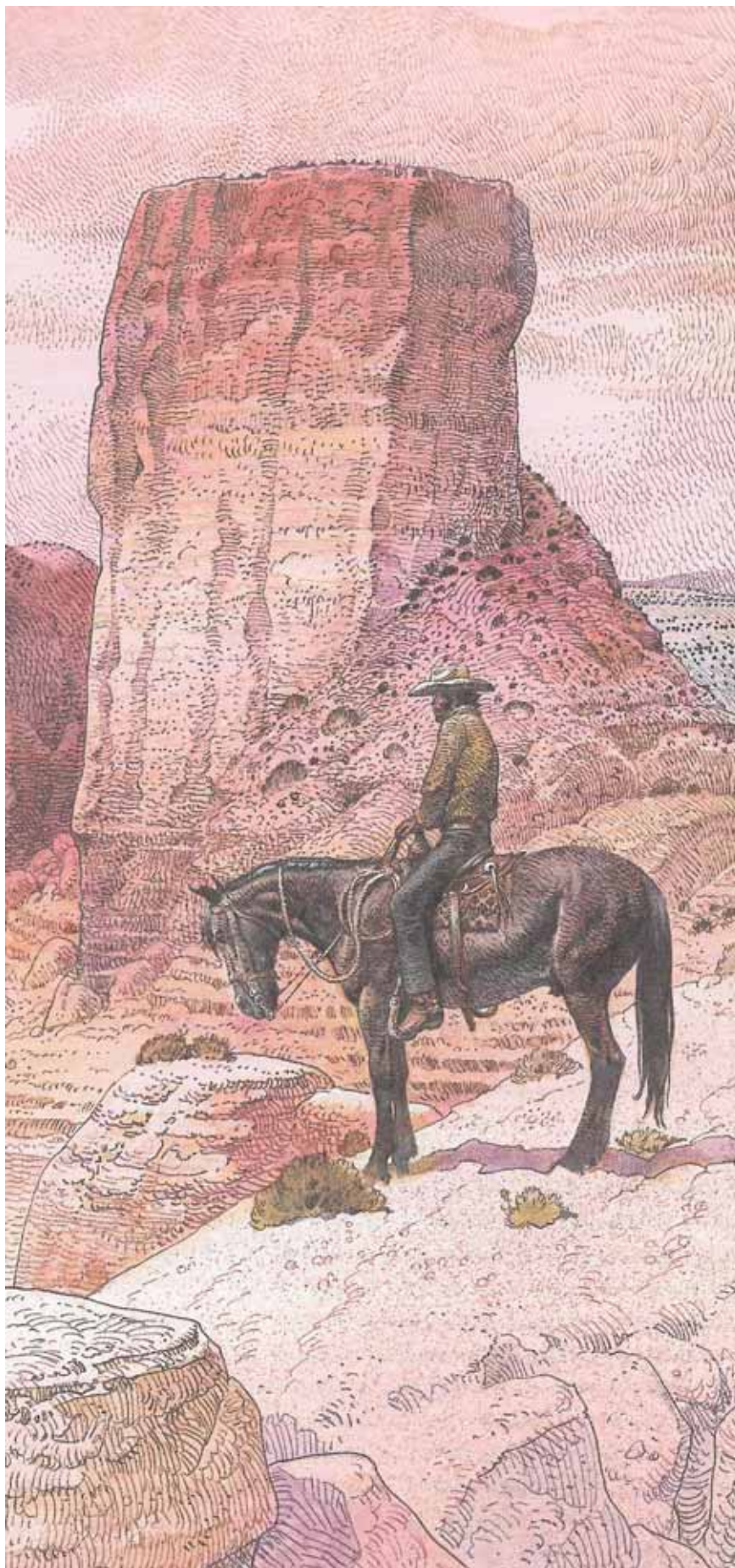
La saga de *Blueberry* va tocando a

Retratos de Blueberry y Gerónimo realizados para el álbum Gerónimo el apache.

su fin, por lo que se hace menester cerrar subtramas y soldar definitivamente la historia en un ciclo final para la cual los autores emplean tres álbumes más. El primero lleva por título *La última carta* y en él el dibujo de Gir se funde con el de Moebius. Aparece serializado en la publicación juvenil belga *Spirou* en 1983 y constituye la última historia editada en revista (las siguientes aparecerán directamente en formato álbum). Su carácter crepuscular se acrecienta en el protagonismo de un ex oficial del ejército francés, Tigre, antiguo patrio de noble cuna, de modales refinados y origen nobiliario convertido en un salvaje asesino enfermo terminal y devorado por el alcohol.

El siguiente episodio, *El final del camino* (1986) se hace de rogar durante tres años que coinciden con una intensa actividad de Moebius. Una historia algo impostada que cierra, en falso, la totalidad de los hilos argumentales presentes en la extensa serie. Se impone la necesidad de clausurarla con un epílogo que reintegre al protagonista hacia el mito, hacia la distancia imposible entre la realidad y la leyenda. El relato de la atracción incontenible con Chihuahua Pearl y la necesidad de consumirla. Con dicho argumento, el propio Gir, con las anotaciones de Charlier (ya fallecido) cierra la saga en la crepuscular y descastada *Arizona Love* (1990) en la que sitúa a Blueberry como un hombre libre, un vagabundo, una leyenda que ambos autores habían fraguado durante casi treinta años. Una historia de amor sin

Jean Giraud, Gir, usa a su alter ego, Moebius, para reinterpretar a Blueberry en esta ilustración más propia de uno de sus relatos de ciencia ficción que de los clásicos del western.

Los nuevos Integrales

En diciembre de 2015 Norma Editorial comenzó a publicar de nuevo las aventuras de Blueberry en una colección de nueve tomos.

Recopilando tres o cuatro álbumes clásicos en cada volumen y con una extensa memorabilia en forma de artículos, textos complementarios y bocetos. Además se han respetado los colores originales y se ha puesto un sumo cuidado en la reimpresión.

Una nueva oportunidad de disponer de la colección completa de un clásico.

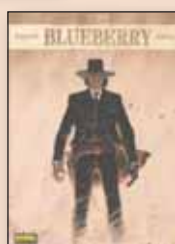
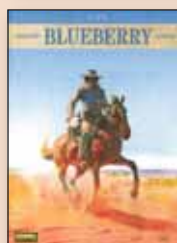
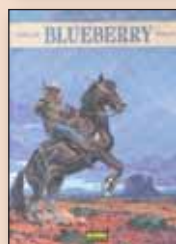
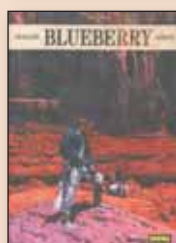
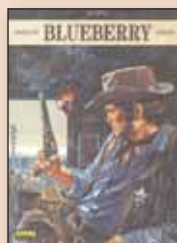
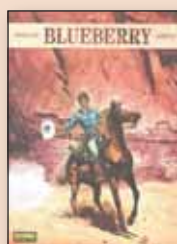

Ilustración para la portada del álbum *La pista de los sioux*.

cadáveres. No es un mal final. Pero es aparente pues la saga continúa, artificialmente, en sus derivados.

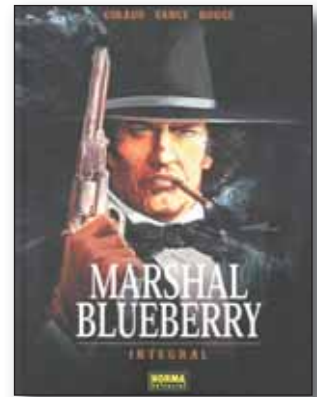
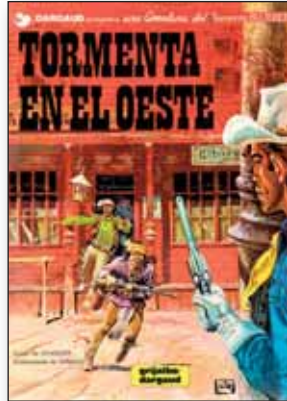
II. Historias derivadas.

Surgen para explotar un éxito editorial que casi mantiene de acuerdo el éxito comercial y el reconocimiento de la crítica. *La juventud de Blueberry* es un título que encuadra dos tipos de series. La primera de ellas viene firmada por Charlier y Gir y la constituyen nueve historias cortas publicadas en primera edición en los nueve números especiales de la revista llamados *Superpocket Pilote* (entre 1968 y 1970). Al ser historias complementarias, los dibujos de Gir adoptan la estética simplificada y sin artificios propia de Moebius. En ellas (salvo la primera) se narra el origen de Blueberry como el joven caprichoso y terco Mike Donovan, perseguido por su sempiterna mala estrella que le convierte de heredero de un acaudalado plantador de Georgia

a corneta en las filas del ejército de la Unión. Pese a sus carencias, se leen con agradable soltura pues el guionista tiene tan bien trazado al personaje que irradia una agradable sensación de familiaridad. Un atrevido tono de desmitificación, diagramación con menos viñetas y menos detalladas y un discreto aire de renovación.

La segunda serie que se engloba con este título corresponde a tres narraciones escritas en un principio por Charlier entre 1985 y 1990, dibujadas por el neozelandés Colin Wilson al estar Giraud en fase Moebius. La cuarta historia (1992) estrena guionista tras el obituario de Charlier en 1989 en la figura del impersonal François Corteggiani, manteniendo una total vocación de serie secundaria ajena al eje principal, sensación que se acrecienta por el cambio de dibujante al rígido y mórbido Michel Blanc-Dumont a partir de la décima aventura publicada en 1998.

Marshall Blueberry es un

ramal argumental alternativo y desgarnado en el que el mismo Gir escribe el guión, en un intento de mantener el control temático tras el fallecimiento de Charlier, a la vez que desea distanciarse del esfuerzo que le ocasiona el realizar la parte gráfica para atender las continuas demandas de un acreditado Moebius. Los tres títulos de la serie encajan argumentalmente como hechos anteriores a la historia narrada en las aventuras en la saga de *Superstition's Mountain* (1969-1970). Ligerito tono artificioso pues los guiones de Gir no se acomodan del todo a los rígidos dibujos de William Vance, presente en las dos primeras historias (1992-1993). Evidente mejora con los grafismos más sueltos de Michel Rouge en la tercera (2000) y retrasada conclusión de la saga, resultado de las desavenencias que se presentaron entre Gir y Vance.

La tercera variedad de la serie se debe a una versión desmitificada de Blueberry según la personal visión de su autor Jean Giraud, esto es, la mezcla íntima entre Gir y Moebius. Una variedad de historias que se pueden englobar en tres tipos diferentes. La experimental en formato distinto, como si de una tira de prensa se tratara llamada *Three Black Birds*, la continuación de la obra en formato álbum, *Mr. Blueberry* y, finalmente, las memorias gráficas de Jean Giraud, del Giraud dual, en su obra testimonial y onírica titulada *Inside Moebius*.

Three Black Birds es obra estructuralmente única, pues se vertebraba en 28 viñetas de idéntico formato con su correspondiente texto, sea dialogado o descriptivo. Está publicada por Stardom Editeur en 1995 y sólo se imprimieron 300 ejemplares numerados y firmados por el propio autor.

Una historia anecdótica de montaje simplificado con la energía de un esbozo. Permite al lector averiguar los pensamientos de un Blueberry que cabalga en solitario tras ser abandonado por el amor de su vida, Pearl, cuyo recuerdo se materializa en un morral colmado de dólares. Una cabalgada hacia la muerte y el saqueo, pues el exteniente intuye que lo van a emboscar para matarle y robarle. Una travesía por un desfiladero ominoso, con una letal balacera final que acaba con la muerte de sus asaltantes y que sirve de metáfora para ilustrar el proceso creativo de un autor. Una obra extremadamente interesante.

Tras la muerte de Charlier, la rentabilidad que genera el bravo teniente de caballería se pone de nuevo en valor gracias al influjo producido por el revival cinematográfico del *western* en dos cintas, *Geronimo an American Legend* de Walter Hill en 1993 y *Wyatt Earp* de Lawrence Kasdan en 1994. Una posible rentabilidad que da luz verde a que los herederos de Charlier quieran seguir con la franquicia contando con Giraud para continuarla, editándose cinco álbumes más (1995 y 2005), cargados de homenajes a la vieja serie, al cómic en general, a la literatura decimonónica y a los *westerns*, los del pasado y los del presente. Dos tramas argumentales. La primera, crepuscular y más larga con los hermanos Earp como comparsas de un protagonista, Blueberry, algo desdibujado pero reconocible. La segunda, referida a su primer destino como oficial de caballería, cuando conoce al apache Gerónimo. Una «precuella» en formato *flash back* que cierra un círculo argumental porque finaliza con la partida del recién ascendido teniente Blue-

berry hacia Fort Navajo. Historias en las que Giraud escribe un guión sometido a las tributaciones y restricciones de una obra tan compleja como *Blueberry*, sorprendiendo al lector con la realización de unas páginas en las que despliega una técnica que es puro virtuosismo. La historia de Gerónimo, tétrica y racista, resulta lo suficientemente interesante para editar en 2007 una entrega, *Apaches*, que recopila, con pocas variedades, las páginas del *flash back*, una operación de mercadotecnia sorprendente que resulta ser un perfecto (no) final para una serie inmortal.

Entre 2000 y 2010, Giraud publica su legado, *Inside Moebius*, profunda reflexión y cruce de caminos entre Moebius, Gir y sus grandes personajes, tanto Blueberry, como el variado y surreal paisanaje creado por Moebius. Autor y personajes buscan su realidad, su justificación y su destino en una de las obras más seductoras de un ya muy veterano autor, liberado de lastres e imposturas, dándole cara a una cercana eternidad con la que se funde en 2012. Un legado solemne, en especial el referido a *Blueberry*, una obra maestra que desborda del molde no demasiado rígido que ha constituido el libro de estilo de una revista como *Pilote* para integrarse como patrimonio material de la industria de la viñeta. El gran momento de Charlier, la sublimación de un género como el *western* y el pasaporte que ha inmortalizado a Jean Giraud al integrarse sus dos mitades, Gir y Moebius. Si los héroes nunca mueren, sus autores tampoco.

*Eduardo Martínez es doctor Veterinario y experto en cómics.

BLUEBERRY. Álbumes y sagas

Saga Apaches:

Fort Navajo
Tormenta en el Oeste
Aguila solitaria
El jinete perdido
La pista de los navajos

El hombre de la estrella de plata

Saga Sioux

El caballo de hierro
El hombre del puño de acero
Las pista de los sioux
El general Cabellos Rubios

Saga Superstition's Mountain:

La mina del alemán perdido
El fantasma de las balas de oro

Saga Oro Conferederado:

Chihuahua Pearl
El hombre que valía
500.000 dólares
Balada por un ataud

Saga El atentado:

El fuera de la ley
Angel Face

Saga Apaches II:

Nariz Rota
La larga marcha
La tribu Fantasma

La última carta
El final del camino
Arizona Love

Saga El jugador:

Mr. Blueberry
Sombras sobre Tombstone
Gerónimo el apache
Duelo en O.K.
Dust

Apaches

OJOS

DE

MEDIANOCHE

Daniel Hernández Chambers

Antonio Lorente

TRILOGÍA ÉPICA MEDIEVAL

Guerreros, gigantes y duendes.

Venganza, brujería, traiciones e inolvidables actos heroicos

EDELVIVES

Especial cómic

CONAN

LA PERVIVENCIA DEL MITO

Manuel Barrero*

BUSCEMA, J. CONAN Y BELIT, PLANETA CÓMIC, 1995.

C

onan es uno de los personajes literarios más notorios del siglo XX, junto con Tarzán, Doc Savage o John Carter, que ha competido en popularidad con otros héroes surgidos en la misma década en la radio (*The Shadow*) o los

cómics (*Flash Gordon*, *The Phantom*, *Superman* o *Batman*, por citar algunos). Todos ellos aparecieron en los años treinta dentro de la prensa popular, bien en los *pulps*, bien en las *comic strips*, bien en los *comic books*, y todos tienen algo en común: simbolizan la fortaleza frente a la crisis económica. Es decir, sin pretenderlo sus creadores, contribuyeron con su tenacidad a aquel experimento político de Roosevelt contra la Gran Depresión que consistió, esencialmente, en restaurar la confianza entre los ciudadanos estadounidenses para fortalecer la banca y el poder del Estado sobre la comunidad. Mientras se implementaban dos *new deals*, la inseguridad y la ansiedad de un futuro mejor impulsaron durante aquellos años el consumo de productos para la evasión y el entretenimiento, de ahí el gran auge de la literatura barata, los tebeos, los seriales de radio y el cine de consumo, que brindaron héroes monolíticos a un público ávido de emociones.

Todos ellos eran personajes resolutivos, que se conducían a veces por encima de la ética y la moral, pero que aportaban soluciones para todo tipo de conflictos. Curiosamente, las sagas de tipo literario explotaron la idea del «buen salvaje» mientras que las surgidas en los cómics usaron un prototipo distinto, el del héroe acomodado en la civilización. Esta divergencia entre los estereotipos dionisiaco y apolíneo ligados a la cultura popular en el mismo corto periodo de tiempo se puede explicar por los públicos objetivos: los cómics eran para un lector muy joven, generalmente infantil, si bien eran leídos por toda la familia en realidad, y la literatura *pulp* o ciertos seriales radiofónicos apelaban directamente a un público adulto.

Conan, en particular, fue un personaje dise-

Roy Thomas, John Buscema y Ernie Chan, el Conan más espectacular en *La espada salvaje de Conan*. (Planeta Cómico)

con Conan como protagonista. Esos relatos, escritos entre 1932 y 1936, aportaron a la literatura algo nuevo: la idea de que hubo un mundo fantástico en el que se desarrolló otra Historia, previa a la nuestra, que decayó y se desintegró antes de que comenzara la prehistoria que conocemos.

Era una forma sencilla de declarar, a través de Conan, el amor por lo antiguo, por un mundo en el que aún cabía lo exótico y la aventura, que había sido pervertido por los tiempos modernos, industrializados y corrompidos por la política y la burocracia. Esta idea, la de defender la «vida auténtica», resultó atractiva para el gran público por su singular coherencia interna en un escenario, la Era Hyboria, perfectamente acondicionado para acoger las esencias de la aventura fantástica. De hecho, daría lugar a una saga de éxito internacional, continuada por otros escritores, ninguno de los cuales se acercó a la musicalidad de la prosa de Howard ni a su impresionante capacidad evocadora. Pero la fortaleza del personaje ha perdurado en la literatura (con nuevas novelas, escritas sin pausa desde los años cincuenta), en los cómics (con miles de tebeos producidos en todo el mundo desde los años setenta), en el cine (con películas desde los ochenta), en los juegos (con títulos populares tanto en los de rol

ñado para un lector maduro, por la crudeza exhibida en las historias protagonizadas por aquel rudo vagabundo norteamericano que buscaba antes la independencia que la justicia. Es más, a un chaval le costaría trabajo entender el lenguaje empleado por su creador, Robert E. Howard, que practicó una literatura esmerada, de adjetivo florido

do y con ecos de pretenciosidad histórica, dado que cultivó mucho su afición por la historia antigua y las civilizaciones exóticas. Como resultado de su pasión por la literatura directa, muy colorista y dinámica, y por el género del *western* —en el que también destacó—, surgió una veintena de cuentos cortos y una novela

Robert E. Howard

Robert E. Howard, el creador de *Conan*, nació en Peaster (Texas) en 1906. Fue el creador del género que hoy todos conocemos como «espada y brujería». Aparte de Conan, otras de sus creaciones como *Kull de Atlantis* o *Salomon Kane* también gozaron de gran popularidad.

Howard, solitario y con pocos amigos, se dedicó a la lectura y a la escritura en cuerpo y alma. Trabajó gran amistad con otro peculiar personaje, el escritor H. P. Lovecraft,

con quien se carteaba con asiduidad. Incluso personajes creados por ambos llegaron a interactuar en sus novelas.

Howard mantenía una estrecha relación con su madre. Tal fue así que, cuando esta enfermó de tuberculosis y cayó en un coma irreversible, el escritor, desesperado, se subió a su coche y se disparó un tiro en la cabeza. Tenía 30 años. Su madre murió un día después y ambos fueron enterrados juntos. Corría el año 1936.

Varios ediciones de Conan certifican la popularidad de un personaje que ya es un icono del cómic.

El minucioso trabajo de entintado del filipino Alfredo Alcalá en esta plancha de *La espada salvaje de Conan*, dibujada también por él mismo. (Planeta Cómico)

como en los videojuegos) y en muchas otras manifestaciones de la cultura popular (animación, juguetes, teatro, disfraces, espaldas...).

Posiblemente, lo más atractivo del personaje Conan es su imagen icónica, pese a ser tan elemental: un guerrero melencólico y porta una espada. El aspecto del personaje estaba poco definido por su creador literario, así que los ilustradores de revistas y libros aportaron distintas aproximaciones entre los años treinta y sesenta, y cuando saltó a la historieta adquirió una apariencia nueva, acorde con las modas de su tiempo. Marvel Comics fue la empresa que se arriesgó con la adaptación del personaje, pero no lo hizo por adivinar su potencial comercial,

sino por subirse al carro de las modas de los setenta, al igual que llevó al cómic por entonces historias de artes

Conan, fue un personaje diseñado para un lector maduro, por la crudeza exhibida en las historias protagonizadas por aquel rudo vagabundo norteamericano que buscaba antes la independencia que la justicia.

marciales, alienígenas, zombis, de guerreros galácticos y de simios que habían conquistado el planeta. De

hecho, *Conan the Barbarian* fue un lanzamiento que estuvo a punto de ser cancelado en su primer año de circulación. Pero ocurrió que el guionista encargado, Roy Thomas, quedó abducido por el mundo creado por R. E. Howard y confeccionó guiones de gran solidez, muy coherentes y vibrantes. Y también pasó que el encargado de dibujar al joven bárbaro de Cimmeria era un británico con aspiraciones artísticas, Barry Smith, que se enamoró del personaje y quiso hacerlo suyo. De tal suerte, sobrepasado el primer año, el tebeo se convirtió en un fenómeno cultural, porque aportaba un relato muy consistente e ilustrado con tal mimo que no había otro cómic con similar peso artístico en su momento. Los personajes tenían profundidad, el dibujo era preciosista y cada aventura

El Conan del británico Barry Windsor-Smith, fue el preferido de muchos lectores. El dibujante se enamoró del personaje y quiso hacerlo suyo. (Planeta Cómic)

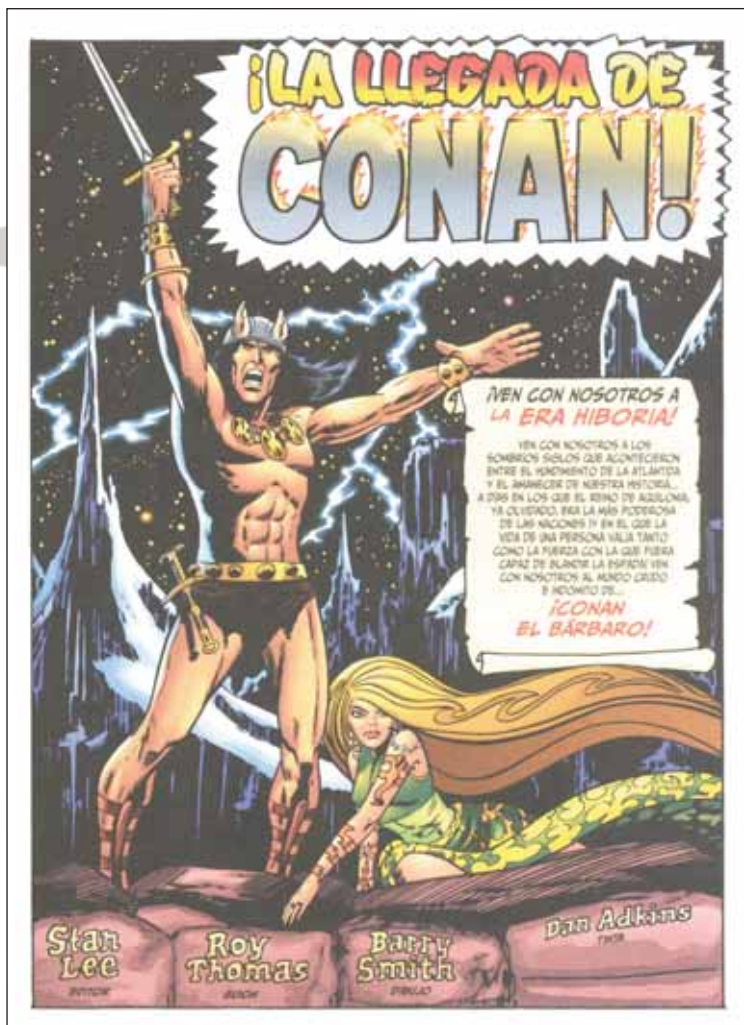
El mito de Conan no se ha agotado porque el personaje representa al héroe básico fiel a un código de honor inalterable.

era más emocionante que la anterior porque Thomas había incorporado un conjunto de nexos entre los relatos originales que conferían nueva carnadura al mito.

Conan se convirtió en un tebeo prodigioso, cuya cima fue sin duda la adaptación del relato «Red Nails» por parte de Barry Windsor-Smith, quien había cambiado su apellido porque quería iniciar una carrera aparte como ilustrador y pintor. Y cuando el británico abandonó al personaje, Thomas eligió al dibujante más apropiado para él: John Buscema, que convertiría la serie en un super-ventas. Tanto es así, que, durante algunos años, no sólo los cómics de Conan fueron los más vendidos, sino que, gracias a las ventas de las aventuras del bárbaro —sumadas a las de la adaptación de *Star Wars*—, se pudo sanear financieramente la empresa de cómics, que en ese momento pertenecía a la corporación Cadence Industries y que había soportado mal la crisis económica de final de los años setenta.

El trabajo mayúsculo de Buscema a los lápices fue complementado con enorme energía por las tintas de autores procedentes de Filipinas, sobre todo en las historietas en blanco y negro que se ofrecían en la revista titulada *The Savage Sword of Conan*, todo un fenómeno editorial sin apenas competencia en su momento. Aquellos cómics supuraban fuerza por la carga del entintado, casi barroco, lo

que confería a los escenarios del mundo de Conan un aspecto lúgubre, amenazador pero creíble, que no dejó de fidelizar lectores. La calidad en el guion y el dibujo se vio favorecida por la moda de la halterofilia (y sus cuerpos lampiños) y por la querencia social hacia los héroes expeditivos, con lo que los tebeos del bárbaro fueron situados en un plano más adulto, ya que brindaba relatos más complejos, ciertas dosis de nudismo y erotismo, violencia salvaje o incluso escenas *gore*. Y el éxito continuó hasta 2003.

Cuando en Marvel se agotaron las ideas para nuevos cómics de Conan, otro sello se atrevió a hacerse cargo de la licencia, Dark Horse, que decidió volver a relatar de nuevo las mismas aventuras, pero con nuevos equipos artísticos y un nuevo tratamiento, todo ello bajo la responsabilidad del experimen-

tado guionista Kurt Busiek. En esta etapa, se produjeron muy buenas adaptaciones del canon clásico, el de R. E. Howard, y algunas nuevas aproximaciones al mundo del guerrero, que no gozaron de tanto éxito como en los setenta pero que lograron que el mito no caducase. La imagen de Conan siguió siendo la misma en los aproximadamente 235 cómics lanzados por Dark Horse, que dejaron de ser rentables hacia 2015 y cuyo último experimento fue juntar al bárbaro con otros superhéroes, como ocurrió con el lanzamiento *Wonder Woman/Conan*.

En 2018, la empresa ahora llamada Marvel Worldwide recuperó la licencia de explotación del personaje y planificó una recuperación de toda la producción de Marvel (1970-2003) a la par que la creación de nuevas historietas siguiendo el mismo esquema editorial de antaño: una

Otra versión de Conan con la participación de Gil Kane, además de Buscema y Rubinstein para *La espada salvaje de Conan* (Planeta Cómic).

Libros sobre Conan

Conan. La imagen de un mito

Manuel Barrero. (Dolmen, 2011)

Manuel Barrero, el autor de este artículo es también el autor de esta completa historia sobre el mito de Conan. Cualquier aficionado debe hacerse con este volumen donde Barrero detalla desde la creación del personaje hasta sus adaptaciones cinematográficas. Imprescindible.

Conan (Paisajes bárbaros)

Yexus. (Sinsentido, 2004)

La editorial Sinsentido lanzó en el 2004 la colección Sinpalabras. Se trataba de pequeños libros sobre autores y personajes de cómic. Desde Richard Corben a los propios hermanos Buscema, que ilustraron para muchos el mejor Conan.

Firmado por Yexus (dibujante y autor), este volumen nos aproximaba a la figura del bárbaro en un texto breve pero muy clarificador.

colección de cómics para el joven Conan, otra para el maduro y otra para el crepuscular (más algunos lanzamientos satélites). La novedad ha sido entrometer al personaje en el Universo Marvel, que ahora es cinemático y capaz de fagocitarlo todo. Así que ahora Conan es también un integrante de un grupo de superhéroes, los Savage Avengers, en el que se dan cita los personajes más *outsider* de la llamada Casa de las Ideas: Elektra, Punisher, Wolverine, Venom y otros por el estilo, gente sin escrúpulos que actúa con escasa moral.

El mito de Conan no se ha agotado porque el personaje representa al héroe básico fiel a un código de honor inalterable. Ese al que nos gustaría acudir a menudo para romper las convenciones sociales, las restricciones autoimpuestas y la corrección política. Representa la libertad, aunque es innegable que en un marco de masculinismo agresivo. Sus aventuras siguen resultando atractivas hoy (sobre todo las

ideadas por Howard) porque enfrentan al lector a sus propios miedos e incertidumbres, de las que sale herido pero ileso, vapuleado pero más sabio. Por eso no sorprende saber que Conan ha sido uno de los personajes con más éxito editorial en España, cuyas historietas (por ejemplo «La torre del elefante») han sido reeditadas tantas veces en nuestros tebeos como algunas de *El Capitán Trueno* o de *Mortadelo y Filemón*. Hoy, Conan ha sido superado en popularidad por *Spiderman*, *Naruto* o, paradójicamente, *Detective Conan*, pero sorprende que se sigan reeditando de nuevo las historietas de fantasía heroica de Thomas, Smith y Buscema con gran aprecio por parte del público joven. Quizá sea porque, del tebeo, como de muchas cosas, lo que siempre permanece son las buenas esencias.

***Manuel Barrero** es director de *Tebeosfera* y autor de *Conan. La imagen de un mito*.

Especial Cómics

los **PITUFOS**

Peyo y los pitufos, la historia de la
creación de un icono universal'

Victor Aldea*

Ilustraciones de Peyo extraídas de los integrales publicados por Norma Editorial.

Pierre Culliford, para sus lectores «Peyo», nació en Bruselas el 25 de junio de 1928. En casa de los Culliford al pequeño Pierre se le conocía con el apelativo cariñoso de «Pierrot», pero a un primo suyo inglés más pequeño que él le resultaba imposible pronunciar semejante nombre y lo más parecido que acertó a llamarle fue Peyo.

Peyo, con dieciséis años y tras tener que abandonar la escuela a causa de la Segunda Guerra Mundial, salió de casa en busca de trabajo y empezó a ganarse la vida como ayudante de proyeccionista en un cine de barrio. Al poco de finalizar el conflicto consiguió colocarse como acuarelista en un estudio de dibujos animados belga, los estudios de animación CBA. La aventura en el estudio, sin embargo, duró poco, pues la empresa no pudo hacer frente a la competencia de las producciones norteamericanas que, como consecuencia de la libera-

lización del mercado, desembarcaron en Europa, terminaron de barrer el viejo continente debilitado por los desastres de la contienda y los CBA fueron a la quiebra.

Peyo ingresó en la Academia de Bellas Artes de Bélgica y se apuntó a clases de dibujo, donde, aparentemente, su cometido no iba más allá de copiar bustos de yeso y cuyo profesor le pronosticó que no confiara en alcanzar ninguna meta en la disciplina artística en la que se había matriculado. El joven Culliford desoyó los desaires de su maestro, probó suerte y llamó a las puertas de distintas publicaciones de la época. En 1946 publicó sus primeras páginas en la revista *Riquet*, el suplemento infantil del periódico *L'Occident*, y en el semanario *Le Petit Monde*.

Pese a estos primeros escarceos con historias de cómic, ninguno de estos intentos le mereció al artista el éxito o el reconocimiento que perseguía, pero todo dio un vuelco de 360 grados cuando, aún en 1946, entró a trabajar en el periódico *La Dernière Heure* y aprovechó la ocasión para

imaginar un nuevo personaje, Johan (o Jano según quién firme la traducción castellana), un joven paje al servicio de un tal lord Aauvon. Ambientadas en la Edad Media, las aventuras de Johan, aunque dibujadas con un trazo bastante torpe y presentadas en un escenario muy pobre, entraron al público por el ojo derecho y Culliford, acaso animado por el recibimiento dispensado por parte de los lectores, siguió creando nuevas planchas hasta el año siguiente. Tres años más tarde, ya en 1950, un periódico de la competencia, *Le Soir*, recuperó los originales y los publicó con cierta regularidad hasta 1952, año decisivo en la trayectoria del padre de la criatura, cuando en septiembre Peyo entró a formar parte de la legión de colaboradores de la famosa revista juvenil *Spirou*.

Cuando Peyo presentó en el semanario las nuevas aventuras de Johan, ahora convertido en un aguerrido caballero y con un estilo mucho más rico y depurado que el de las primeras historias que aparecieran en *La Dernière Heure*, el éxito le sonrió

En *La flûte à six trous* aparecían por primera vez los pitufos, unos personajes en los que, al principio, Peyo no confió demasiado pues, en más de una ocasión, afirmó estar convencido de que al poco tiempo de la publicación del cómic ya ningún lector se acordaría de ellos.

desde el principio y ya en 1954 la misma editorial que publicaba *Spirou* sacó a impresión el primer álbum de la serie, *Le Châtiment de Basenhau*, (*El señor de Basenhau*), que recogía la aventura por entregas que habían ido apareciendo en el semanario.

Mientras tanto, el dibujante seguía trabajando en su serie de Johan y en 1955, en la tercera aventura del caballero medieval, *Le Lutin du bois aux roches*, (*La verdadera historia del pequeño Pirluit*), Peyo dio con uno de sus mayores logros; el pequeño y alocado Pirlouit (Pirluit en castellano).

A partir de aquel momento, Culliford adquirió categoría de estrella en *Spirou*, reputación que se consolidó definitivamente en 1958 cuando, en la nueva historia del caballero Johan y de su inseparable compañero de fatigas Pirluit, aparecieron unas nuevas criaturas azules, del tamaño de tres manzanas que vestían unos simples calzones y un gorro blancos y se comunicaban con un lenguaje peculiar: *Les Schtroumpfs*, o lo que viene a ser lo mismo, los pitufos, que pronto se convertirían en la niña de los ojos de su creador.

Los pitufos: primera aparición

La portada del número 1047 de *Spirou*, aparecido el 8 de mayo de 1958, proponía a los lectores del semanario una nueva aventura, la novena, de la serie de Johan y Pirluit que llevaba por título *La flûte à six trous*. Por primera vez aparecían los pitufos, unos personajes en los que, al principio, Peyo no confió demasiado pues, en más de una ocasión, afirmó estar convencido de que al poco tiempo de la publicación del cómic ya ningún lector se acordaría de ellos.

El resto ya es historia.

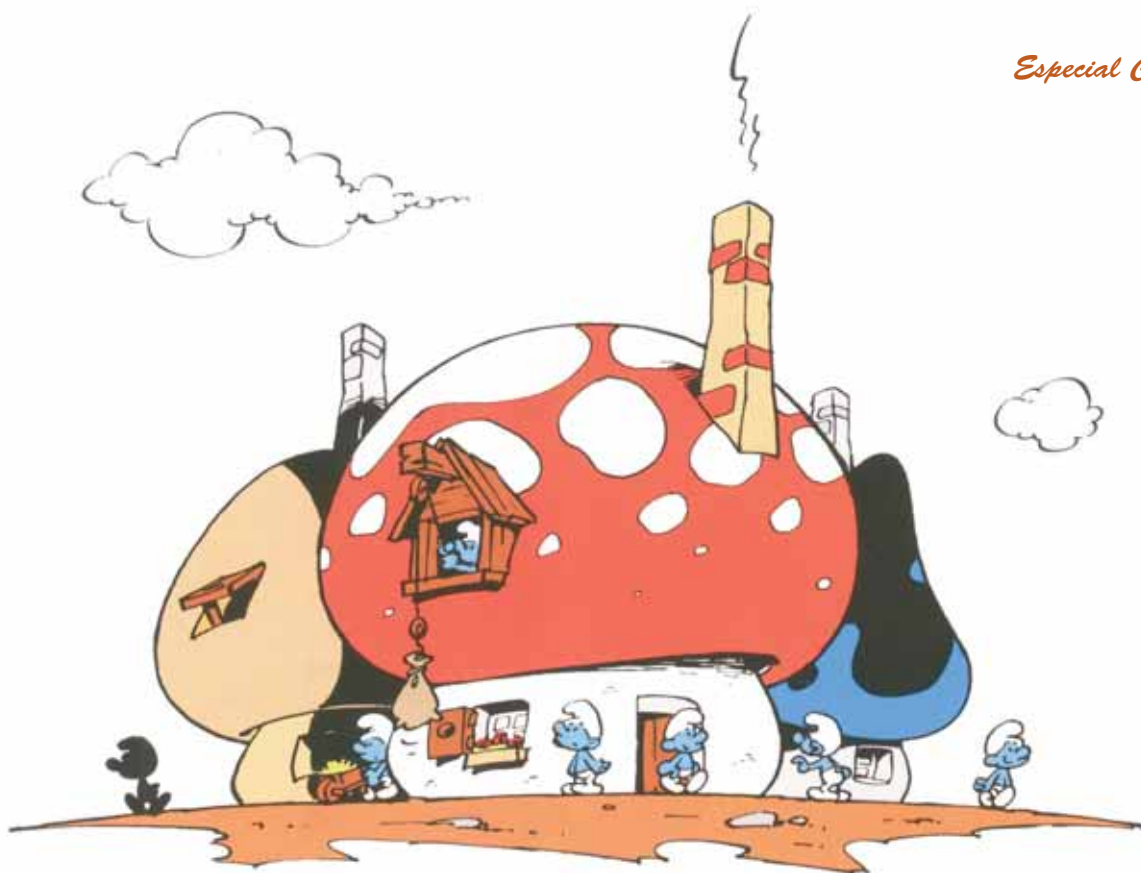
La atención que los pitufos acapararon fue tan inesperada que en *Spirou*, conscientes del diamante en bruto que Peyo les ofrecía, no dejaron

pasar la oportunidad de sacar el máximo provecho a la nueva creación del dibujante y se propuso que siguiera trabajando en los pitufos y que los dotara de autonomía propia, sin depender de la serie de Johan y Pirluit.

Tras el éxito de la primera aparición de los personajes azules, en julio de 1959 el *Journal de Spirou* decidió ofrecer a sus lectores una serie de libritos, *mini-récits* en francés, con siete aventuras de los pitufos sin Johan y Pirluit. Se trataba de tres hojas en tamaño DIN A-4 que, debidamente dobladas, cortadas y grapadas se convertían en minilibros de 48 páginas. En total, con la revista se regalaron seis *mini-récits* de los pitufos, hasta febrero de 1962. En 2008 el periódico belga *Le Soir* recuperó los seis libritos de los pitufos en una cuidada edición, ahora ya convertida en anhelo de coleccionistas.

Años más tarde, Peyo aprovechó esas seis historias y las fagocitó para convertirlas en aventuras de álbumes completos, una práctica que nunca abandonó y gracias a la cual, por ejemplo, le debemos el volumen de historias de una sola página *Historias pitufales*, planchas que se fueron publicando en un periódico holandés, pero cuyos derechos de reproducción en otras lenguas Peyo se había cuidado de blindar al firmar el contrato de colaboración con la publicación.

Una de las cosas que rápidamente despertaron más curiosidad acerca de los pitufos fue, sin duda, el significado de su nombre y de dónde procedía. Cuenta la anécdota que un buen día, en 1957, mientras Franquin (el creador de los personajes de *Spirou* y *Fantasio*) y Peyo estaban sentados a la mesa en mitad de una comida, Culliford le pidió a su colega, sin pensar: «¿Me pasas el pitufo?» y Franquin, sin saber qué cara poner, se echó a reír y le respondió: «Aquí tienes, y cuando hayas pitufado me lo pitufas». Cuando el dibujante tuvo

que dar nombre a los hombrecillos que aparecían en la historia de la flauta encantada, recordó la palabra y se sirvió de ella no sólo para bautizar a los duendes sino también para acuñar su particular modo de hablar.

En 1960 Dupuis sacó al mercado el álbum de la última aventura de Johan y Pirluit y, dado el tirón popular de los pitufos, se decidió rebautizarla con el título, acaso más explícito, de *La Flûte à six Schtroumpfs* (*La flauta de los seis pitufos*). Contra todo pronóstico de Culliford, los duendes azules habían conseguido desbancar al resto de personajes que hasta entonces había imaginado y en 1963, con un estilo mucho más cuidado y una producción de los dibujos y los escenarios diríase impecable, apareció el primer álbum protagonizado exclusivamente por los pitufos, *Les Schtroumpfs noirs* (*Los pitufos negros*). El primero de treinta y siete, hasta la fecha.

A la hora de trabajar el marco en el que se construirían las historias de su nueva serie, Peyo, inspirado en el mundo tradicional de las hadas y otros genios de la naturaleza, tuvo que definir a grandes rasgos las características del microcosmos en donde tendrían lugar las aventuras de los duendecillos azules (particulari-

dades que irían desarrollándose y concretándose con la aparición de cada nuevo álbum). Así, los pitufos se convirtieron en criaturas de cien años de edad que habitan una aldea construida a base de setas con los sombreros de distintos colores, que hablan el lenguaje «pitufo» y que viven bajo la salvaguarda del Gran Pitufo, el duende más viejo, con más experiencia y con una inevitable inclinación a la magia, que hace las veces de conciencia del resto de los aldeanos.

Al principio, Peyo imaginó solamente una comunidad de 99 hombrecillos, cada uno de los cuales representaba un arquetipo social casi

siempre exagerado en caricatura (el pitufo Perezoso, el pitufo Fortachón, el pitufo Soñador o el pitufo Gruñón, entre otros), a la vez que muchos de los cuales respondían a un modelo propio de la división del trabajo (el pitufo Inventor, el pitufo Campesino, el pitufo Sastre, el pitufo Músico, etcétera) en el seno de una sociedad perfectamente autárquica. El contacto con el mundo de los humanos es anatemático y el principal enemigo de la comunidad pitufa se encarna en la figura de un brujo, Gargamel, quien, en compañía de su gato *Azrael*, hará las mil y una para descubrir el camino que le conduzca hasta la aldea de los duendes y poderles dar caza.

La coherencia y la seriedad con que Peyo dio forma a este particular universo pasan por ser componentes de la serie que ayudan a comprender el favor y el fervor de su público. Independientemente de su edad y su país de origen.

Los pitufos conquistan Europa

La publicación de *Los pitufos negros* desató una auténtica fiebre por los duendecillos azules que en 1965 se vio atizada por el segundo libro de la serie *Le Schtroumpfissime* (*El pitufísimo*), acaso uno de los

mejores, según los especialistas en cómic belga. En él las ansias de poder, el autoritarismo, las falsas promesas y el engaño sistemático se conjugan en una radiografía perfecta del tablero del juego de la política, ya fuera hace cincuenta años, ya sea en la actualidad. A medio camino entre la fotografía social y el folletín de aventuras de los años cincuenta y sesenta, el segundo volumen de las aventuras de los pitufos se antoja un ajuste de cuentas de Peyo con el escenario bélico y posbélico de la Segunda Guerra Mundial en el que transcurrieron sus años de juventud. No fue ésa la única ocasión. La segunda aventura de los personajes azules se empezó a publicar en el semanario *Spirou* el 10 de septiembre de 1964. El éxito fue arrollador y pronto se empezó a gestar su siguiente historia.

Culliford siempre había sido un dibujante lento e inseguro, a quien cada vez se le hacía más cuesta arriba concentrarse y encontrar tiempo para sentarse a su mesa de trabajo. El éxito de los pitufos había desatado una implacable solicitud de artículos de publicidad y las empresas no dejaban de hacerle encargos para promocionar sus productos aprovechando la popularidad de los personajes. A Peyo siempre le costó mucho decir que no y la cantidad de trabajo que suponía aceptar todos esos encargos cada vez alejaba más al dibujante de su oficio. Y así fue como se fue rodeando de un formidable equipo de trabajo, al que se bautizó como «Estudio Peyo», que saciaba las ganas de producción y explotación del producto estrella de su recién creado estudio: Yvan Delporte, Derib, Roger Leloup, Benn, Marc Wasterlain, François Walthéry, la mujer de Culliford, Nina, que se encargaba de colorear los álbumes y cuya especialidad era el color azul de los pitufos (a medio camino entre el azul de

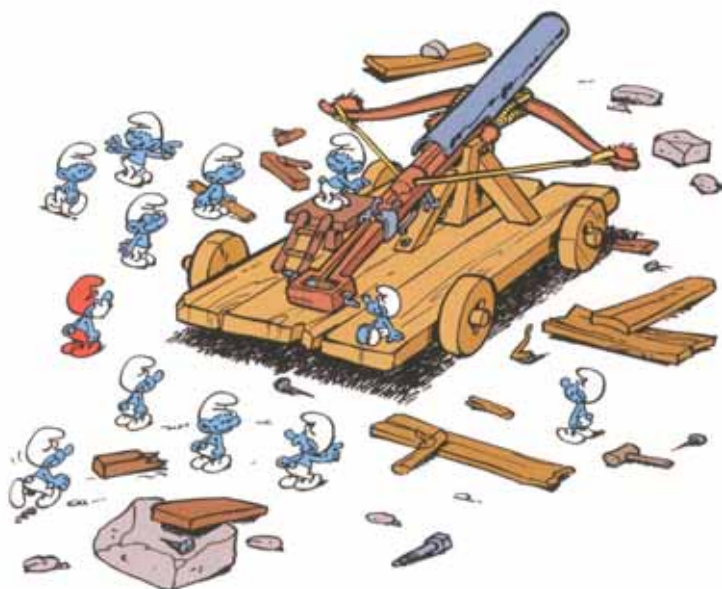
Prusia y el azul marino), etcétera. El trabajo en equipo resultó ser tan fructífero que a principios de los años setenta las dos terceras partes de las páginas del semanario *Spirou* se firmaban con nombres de dibujantes que pertenecían a la cuadrilla de Peyo.

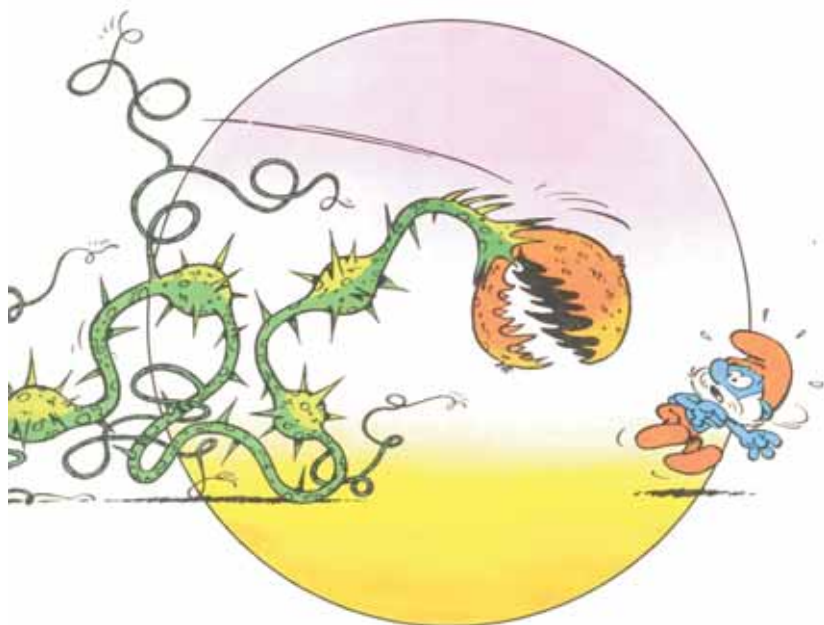
Tras el éxito de *El pitufísimo*, el «Estudio Peyo» se puso manos a la obra y comenzó a trabajar en el siguiente proyecto de los pitufos: en 1967 apareció el tercer álbum de la serie. *La Schtroumpfette*, *La pitufina*. Para su historia, Culliford creó tres nuevos personajes: la primera compañera femenina de los pitufos, la Pitufita, el mago Gargamel y su gato *Azrael*, que a partir de entonces se convertirían en enemigos declarados de los hombrecillos azules.

Las reacciones a las primeras plan-

chas publicadas no se hicieron esperar: a Peyo le llovieron las críticas por los cuatro costados: misógino, falocéntrico, traidor a la causa femenina... Se cuenta que hasta su propia esposa, Nina, le retiró la palabra durante dos semanas. A Culliford, sin embargo, toda esa indignación, según él gratuita, le divertía e, incluso en una entrevista, llegó a defender la creación de la pitufina como una caricatura femenina sin ninguna malicia, algo que ya hiciera con el sexo masculino encarnado en la figura de Pirluit, a quién todo el mundo le había reído las gracias desde el primer momento. Sea como fuere, el tercer álbum de la serie siguió dando alas a la popularidad de los personajes.

El cariz que tomaron las cosas desbordó hasta la más optimista de las previsiones:

El triunfo de la nueva aventura fue rotundo, como también lo fueron las voces de preocupación de algunos profesores y educadores, que veían con angustia como la inmensa legión de niños que seguían las andanzas de los duendes, cautivados por el habla en el que se expresaban sus personajes favoritos, adoptaban el lenguaje «pitufo» y sustituían sustantivos, adjetivos y verbos por *pitufo* y *pitufar* en sus conversaciones particulares. Aquella práctica tan solo conduciría, a tenor de los comentarios de la hueste de adultos que no entendían el juego de los niños, a un paulatino empobrecimiento del idioma y del acto de comunicación de los escolares. Por supuesto, también fueron algunos docentes los que aprovecharon aquel divertimento lingüístico de sus alumnos como la excusa perfecta para trabajar el léxico y preguntarles, cada vez que se les ocurría sustituir una palabra por «pitufo», a qué se referían exactamente, ayudándoles, con eso, a desarrollar una de las áreas más complejas de la fenomenología lingüística: la concreción léxica. En cualquier caso la anécdota proporciona pistas suficientes para entender el impacto social que las criaturas de

Peyo se afanaban en pertrechar entre sus seguidores.

Las décadas de los sesenta y setenta fueron testigos de la conquista europea de los pitufos: entre 1963 y 1976 la editorial Dupuis publicó diez álbumes con sus historias.

A principio de los años setenta, los pitufos y sus primeros ocho álbumes, habían convertido a Peyo en un dibujante rico, conocido y, hasta cierto punto, respetado, algo a lo que Culliford dedicó muchas energías. El furor pitufo en Bélgica y Francia, países con muchísima más tradición comiquera que España, cuya época dorada de revistas dedicadas al llamado séptimo arte apenas duró dos décadas, los setenta y los ochenta, permitió que los tirajes de los álbumes de los duendecillos azules alcanzaran cifras astronómicas y que la popularidad de los personajes se empezara a exportar a muchos países, con la correspondiente traducción del vocablo *pitufo* y su particular idioma.

El 7 de diciembre de 1972 aparecieron en *Spirou* las primeras páginas de la nueva entrega de los pitufos, a saber, una fábula político-lingüística que divide la aldea de los pitufos. El álbum, tra-

La coherencia y la seriedad con que Peyo dio forma al particular universo de los pitufos pasan por ser componentes de la serie que ayudan a comprender el favor y el fervor de su público. Independientemente de su edad y su país de origen.

ducido en castellano como *El pitufo verde y el verde pitufo* y en catalán como *Clar i Barrufet i Barrufet i català*, se hacía eco de la situación en Bélgica en 1970, cuando se dividió el país en tres regiones: Bruselas-Capital, la región Valona y la región Flamenca. Peyo creó una fábula al imaginar que la aldea de los pitufos se dividía en dos partes: la mitad norte y la mitad sur. Lo que caracteriza a estas dos zonas es el uso léxico de sus habitantes. Los lectores de Culliford captaron el mensaje y la ironía de la historia y se dejaron seducir por el juego léxico-pitufo.

En 1973, la compañía Belvision, los estudios de dibujos animados más importantes de Europa del momento, en coproducción con TVA Dupuis, un estudio de animación fundado por la editorial Dupuis, llegó a un acuerdo con Peyo para convertir en largometraje el álbum de la serie de Johan y

Pirluit en el que se estrenaron por primera vez los pitufos: *La flauta de los pitufos*. Tras dos años de intensísimo trabajo y con más de cien profesionales ocupados en el proyecto, en vísperas de las Navidades de 1975 se estrenó la película en Bélgica, Francia y Holanda.

Con el fin de rentabilizar la inversión, se encargó a Peyo la creación de productos promocionales de la película, entre ellos la reedición del cómic original y la edición del libro de la película, que combinaba fotogramas del largometraje y dibujos realizados expresamente para el álbum por Walthéry y Seron, dos colaboradores muy cercanos a Peyo. En España el libro se editó en 1981 en castellano y en catalán por parte de la editorial Diàfora con el título de *La flauta de los seis pitufos*. La versión castellana de la película llegó a nuestro país el 14 de junio de 1979 y al cabo de un año lo hizo doblada al catalán gracias a un acuerdo entre la revista *Cavall Fort* y las asociaciones *Drac Màgic i Rialles*. El éxito del largometraje y de sus productos promocionales fue arrollador y a partir de ese momento a nadie sorprendió que los pitufos y su particular universo hubieran llegado para quedarse.

Los pitufos en España

En España, los personajes azules de Peyo aterrizaron primero en catalán en las páginas de la revista quincenal *Cavall Fort*, exactamente en el número 94 del mes de mayo de 1967. Los bau-

tizó con el nombre de *barrufets* quien sería su traductor durante muchos años, el escritor, traductor y lingüista Albert Jané. En español aparecerían por primera vez en 1969 traducidos como *pitufos* de la mano del escritor y también actor Miguel Agustí como álbumes editados por la editorial Argos, que publicó seis títulos.

También fue a partir de finales de 1969 cuando los pitufos hicieron su aparición en la revista *Strong*, un semanario juvenil propiedad de la editorial Argos.

A partir de 1979 la editorial Bru-guera comenzó a publicar los álbumes de los pitufos en su colección Olé! Entre 1979 y 1983, año en el que echó el cierre, la editorial barcelonesa editó un total de veinte volúmenes, entre los que también se contaban algunos títulos de la serie de Johan y Pirluit. Todos ellos se reeditaron en cuatro volúmenes en cartóné entre 1979 y 1984 por la propia Bru-guera. Al cerrar ésta, Ediciones Junior tomó el relevo de la edición de los álbumes

complementos), y empezaron a comercializarse pósters, prendas de ropa, puzzles, juegos de cartas, adhesivos, llaveros, postales, vasos, objetos de escritorio, etcétera.

Sin embargo, pese al fructífero negocio en el que los pitufos se habían convertido, lo cierto era que las posibilidades de explotación en Europa parecían haber tocado techo. Se necesitaba de la mano de un país como

EE. UU. para conseguir la expansión de los duendes azules más allá de las fronteras europeas.

Peyo cerró un acuerdo con los estudios norteamericanos Hanna-Barbera y a partir de 1981, y durante nueve temporadas, los pitufos se convirtieron en los personajes más famosos de la televisión gracias a una serie, de la cual se produjeron 256 episodios, a los que cabe añadir 7 especiales. En España los dibujos animados llegaron al año siguiente de su estreno en EE. UU. y todavía hoy algunos capítulos son repuestos por una u otra cadena del estado. La llegada de los pitufos a la televisión trajo consigo lo que muchos consideraron la época más floja en cuanto a los álbumes se refiere, y títulos como *Los pitufos olímpicos*, *El bebé pitufo*, *Los pitufos y los pitufitos* y *El aeropitufo* se consideran de los menos logrados de la colección, pues se contagian de un cierto tono almibarado más

propio de la corrección política de la serie norteamericana que del espíritu de la propuesta original de Peyo y sus colaboradores.

Durante la década de los ochenta, los pitufos vivieron su momento de máxima gloria en nuestro país. Las múltiples ediciones de los álbumes de los personajes azules por parte de la extinta editorial Bruguera y de Ediciones Junior, la publicación de un buen número de colecciones basadas en las aventuras de los duendes (la mayoría de las cuales partían de la serie de dibujos animados) y la aparición de infinidad de objetos relacionados con los pitufos llegaron casi a saturar el mercado español, cuya oferta infantil nunca hasta entonces había presenciado semejante conquista mercantil.

La otra cara de la moneda se produjo durante los años noventa, con la tímida aparición en el mercado de nuestro país de los álbumes de la serie de la mano de Ediciones B y, años después, de Norma Editorial, que ha adquirido los derechos de traducción y edición de los álbumes de *Los pitufos* y de *Johan y Pirluit* y que a finales de 1999 lanzó una nueva traducción de *La flauta de los pitufos*. Cabe destacar el empeño que la editorial Planeta puso entre

de los pitufos en castellano y en catalán, del que publicó 17 y 15 libros, respectivamente. Por supuesto, en esta época la serie de dibujos norteamericana de los estudios Hanna-Barbera estaba en su máximo apogeo y desde Ediciones Junior se aprovechó el tirón para editar todo tipo de libros que adaptaban las aventuras televisivas de los personajes belgas.

Los pitufos conquistan la pantalla: cine y televisión

La avidez de los seguidores de los hombrecillos azules parecía no satisfacerse nunca y a partir de entonces se incrementó el volumen de producción de artículos que de una manera u otra explotaban la imagen de los pitufos: la firma Schleich siguió con la producción de pitufos de PVC que iniciara en 1965 (el catálogo actual ofrece más de 400 figuras y

1995 y 1996 con la colección de seis libros, en cada uno de los cuales se proponían al lector tres nuevas historias de pitufos, esfuerzo que, sin embargo, no pareció acaparar la suficiente atención del público para seguir publicando nuevos títulos. A su vez, en 1999 y con motivo del 41 aniversario de la creación de los personajes, la editorial RBA puso a la venta una colección de 30 vídeos y 30 libros que podían adquirirse en los kioscos y que recogían algunos de los capítulos de la serie norteamericana de televisión.

En el año 2006 la editorial Planeta publicó en formato colección de kiosco los primeros 26 volúmenes de las aventuras de los pitufos en castellano y en catalán. Norma Editorial prosigue la colección a partir del número 27 hasta el último que ha aparecido hasta la fecha, el volumen número 38 y ha reeditado los 26 álbumes publicados por Planeta. Así mismo, desde finales de 2016 Norma Editorial se encarga de la edición de los llamados integrales, álbumes que reúnen los cómics de los pitufos en un solo volumen y que enriquecen sus páginas con breves estudios dedicados al mundo de los pitufos y sus creadores. Hasta la fecha se han editado siete tomos y parece ser que, por ahora, la colección está cerrada. Y en catalán, quien se encarga de la edición de los cómics de los pitufos y de las otras creaciones de Peyo (Jan i Trençapins, Benet Tallaferró y Poussy) es la editorial barcelonesa Base. En 2016 Planeta DeAgostini vendió en kioscos la serie de sesenta libritos de 32 páginas cada uno sobre Los Pitufos y un Mundo de Profesiones.

Muchas otras editoriales se han subido al carro del negocio pitufo en formato papel, sacando al mercado un sinfín de libros con actividades, pasatiempos, recortables y páginas para colorear, cuadernos con adhesivos, diccionarios visuales, recopilatorios de historietas aparecidas en la

revista francesa y alemana dedicada a los duendes de boina blanca y piel azul o cuentos para los más pequeños que, pese a ser productos oficiales, poco o casi nada tienen que ver con el espíritu original de los personajes imaginados por Culliford.

Los pitufos: un imperio en expansión

Mientras tanto, a raíz del triunfo catódico de los pitufos, Peyo se vio literalmente desbordado por la demanda de artículos con motivos de sus personajes, de modo que la sociedad SEPP, que para entonces ya se encargaba de gestionar la promoción y la explotación de los hijos mimados de Culliford, no tuvo más remedio que diversificar sus esfuerzos para atender semejante interés y no dejar perder ninguna oportunidad de negocio. Al mismo tiempo, empezaron a

traducirse los álbumes de los pitufos que hasta entonces se habían publicado en francés a infinidad de lenguas como el chino, el japonés, el coreano o el hebreo.

El hijo de Peyo, Thierry Culliford, fundó en 1984 su propio estudio de animación, el Cartoon Création, cuyo cometido pasa por crear y supervisar la calidad de los dibujos que la producción ofrezca al mercado, amén de dar el visto bueno a cualquier tipo de explotación que se haga de los personajes concebidos por su padre.

En 1989 el estudio lanzó al mercado una revista mensual que, con el nombre de *Schtroumpfs* ofrecía nuevas historias de los pitufos, cuentos, entretenimientos, regalos y todo aquello que pudiera colmar la devoción de los lectores. Dos años más tarde la revista se exportó a Alemania y apareció en los kioscos rebautizada como *Die Schlümpfe*. El número 132, último de la edición alemana, se vendió en enero de 2002. Por su parte, la versión original francesa cerró definitivamente sus páginas en 2009, veinte años después de su aparición.

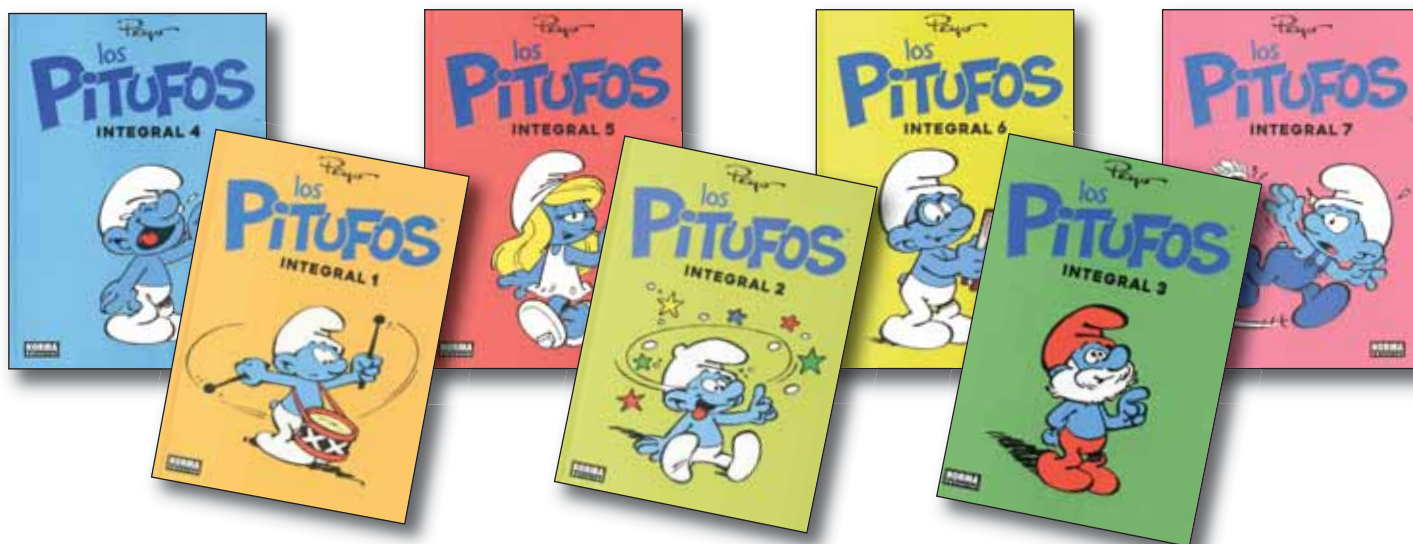
Véronique, la otra hija de Peyo, asumió la dirección de la agencia IMPS (International Merchandising, Promotion and Services, S.A.) con sede en Bruselas, que se encarga de otorgar y renovar las licencias pertinentes a todas aquellas empresas que deseen utilizar cualquiera de las creaciones de Culliford con fines de explotación comercial.

Peyo falleció en Bruselas el 24 de diciembre de 1992, a la edad de 64 años, víctima de un paro cardíaco. Poco antes de su muerte acababa de aparecer en el mercado francés el decimosexto álbum *Le Schtroumpf Financier*, (*El pitufo financiero*), que en España se publicó dos años más tarde.

El fallecimiento del autor no supuso, en ningún caso, el fin de sus personajes y su particular universo no ha dejado de crecer y de extenderse en

Los siete integrales que recopilan la historia de los pitufos de Norma Editorial.

los medios más diversos, si bien es cierto que los cómics de los pitufos siguen siendo el buque insignia del negocio.

En 2011 se abrió en Bruselas la nueva sede del MOOF, un museo dedicado a los personajes más famosos del séptimo arte belga, en el que los pitufos disponen de su propio espacio, con figuras, dibujos originales y cientos de artículos de colección de los personajes.

En 1990 Peyo fundó su propia editorial, Cartoon Creation, que sólo pudo publicar tres álbumes suyos, dos de ellos de los pitufos. Sólo dos años después de su creación, y por razones de gestión administrativa, se vio obligado a vender la editorial a Lombard, que se hizo cargo de los dos álbumes citados de los pitufos y de los cómics dibujados a partir de entonces, si bien Dupuis, la editorial original de los pitufos sigue reeditando los trece primeros álbumes de la colección.

Le Lombard saca un álbum por año (en abril de 2019 apareció el número 37 en francés, que en España se publicó durante el cuarto trimestre del mismo año en castellano y catalán). Además de la serie clásica, la editorial también auspicia las series *L'univers des Schtroumpfs* (8 volúmenes que en España sólo se han publicado en catalán con algunas de las historias editadas en la edición francesa de la revista dedicada a los personajes azules) y *Las Tiras Cómic* (5 volúmenes que recogen las tiras editadas en la misma publicación).

Gracias, sin duda, al estreno de la última película protagonizada por los

pitufos, el equipo que realiza los cómics creó la serie *Los Pitufos* y la Aldea de las Chicas en paralelo a la llamada Serie Clásica y de la que en 2019 se habían publicado tres títulos.

En el mercado francés, la cantidad de publicaciones sobre los pitufos es ingente y de los años ochenta a esta parte se han publicado más de un centenar de libros y álbumes, algunos tan interesantes como ediciones de coleccionista de algunos de los álbumes originales de la primera etapa de los pitufos llenas de curiosidades, estudios escritos para la ocasión y comparación de planchas originales con las que al final se publicaron.

En 2011 el escritor francés Antoine Buéno publicó un libro, *Le petit livre bleu*, cuyas páginas proponían la idea de que el mundo de los pitufos en general y su aldea en particular es, en realidad, un ejemplo perfecto de sociedad comunista, misógina, colectivizada y subsumida al totalitarismo de su líder absoluto, el Gran Pitufo. El texto, inscrito en un análisis crítico a través del estudio social y político que cada lector puede tomarse como mejor satisfaga sus intereses, levantó ampollas entre los estudiosos del cómic y los defensores a ultranza de los pitufos, que vieron en el escritor que había pergeñado el ensayo un agitador, un traidor a la causa del séptimo arte, un rompemitos al que nunca se perdonaría que manchara la reputación pitufa de semejante manera. Muchos vieron en Buéno un simple arribista al que vino muy bien toda esa publicidad negativa para encauzar su carrera, pero lo cierto es que al final nadie terminó de tomarse el contenido del libro más en serio de

lo que razonablemente merecía y ahora, nueve años después de su aparición, apenas nadie se acuerda de las tesis que defendía.

Así mismo, se encuentran disponibles en el mercado biografías sobre Peyo, libros sobre los pitufos (sobre todo en francés y en inglés) e incluso un cuidado catálogo de la subasta que se organizó en París en 2011 y en la que se vendían planchas originales del dibujante con precios de salida mínimos de 40.000 euros.

Está previsto que en este 2020 los pitufos regresen a la pequeña pantalla con una serie de animación franco-belga en 3D tras el éxito de su última incursión cinematográfica y ya se conoce el título (acaso provisional) del nuevo álbum de los duendecillos azules, *Les Schtroumpfs et le vol des cigognes*.

No hay duda de que el atractivo de la creación más popular de Peyo no parece haber tocado techo, pues con su facturación anual millonaria, la robustez del imperio de los personajes azules de la familia Culliford está, por ahora y por muchos años, más que garantizada.

1. Este artículo está dedicado exclusivamente a los pitufos como personajes de cómic. Para más información sobre Peyo y el resto de su obra pueden referirse al artículo «Pitúfame el pitufo: la historia de Peyo, el mago azul», publicado en *CLIJ* 140, julio-agosto 2001, también de Víctor Aldea.

***Víctor Aldea** es escritor.

ESTHER

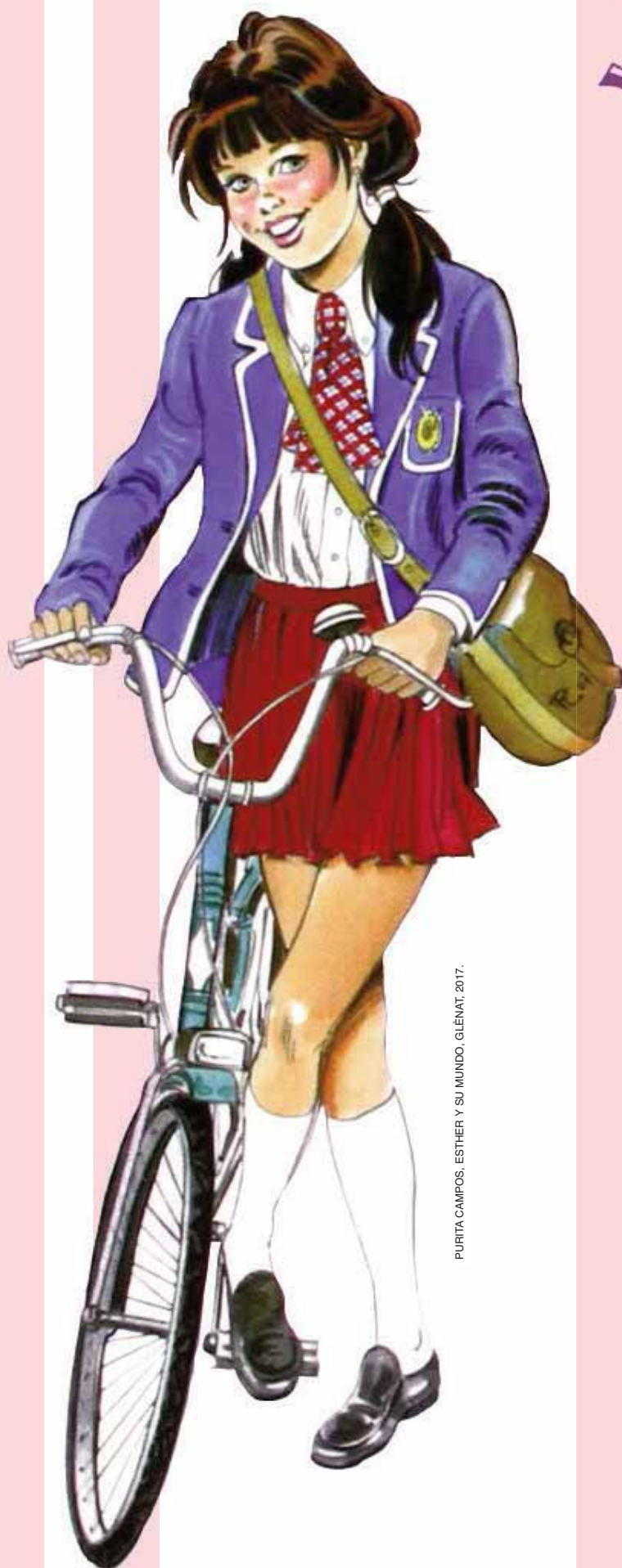
y su mundo

Daniel Sancet Cueto*

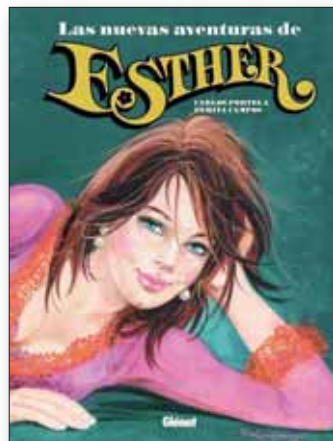
La España de los años setenta era muy diferente a la España que hoy conocemos, del mismo modo que los cambios que comenzaban a vislumbrarse la diferenciaban de

esa otra España rígida y teñida de un silencio que duraba cuarenta años. A mediados de los setenta nuestro país cambia de época, pasa de ser un régimen dictatorial a una democracia recién nacida que tendría que ir adquiriendo experiencia por el camino. Sin embargo, estos cambios a gran escala pueden apreciarse con cierta perspectiva temporal y es en el día a día donde pueden empezar a intuirse cambios en el comportamiento y en el pensamiento de una inmensa mayoría de niños y jóvenes que leen, escuchan música, disfrutan del cine y se asoman a la vida con ganas de ver lo que hay más allá de sus fronteras (las de sus barrios y pueblos, pero también las de su país). La mitad de esos niños serán las mujeres del futuro y es a ellas a quienes va dirigido un cómic que nace en 1974 de la mano de la editorial Bruguera: *Esther y su mundo*.

El sector editorial comprende que el cómic no es algo exclusivo de los chicos y se esfuerza por ganarse al público femenino con publicaciones creadas y pensadas exclusivamente para ellas. Las niñas y adolescentes de la época no tardaron en imponer sus preferencias y las

PURITA CAMPOS, ESTHER Y SU MUNDO. GLÉNAT, 2017.

ventas de ejemplares se pronunciaron con objetividad: las tendencias y los gustos de las chicas abrazaron con entusiasmo a una joven pecosa que venía directamente desde Inglaterra con un halo de modernidad, un gusto impecable por la moda y la dosis exacta de rebeldía. Esther fue todo un éxito desde su primera aparición en 1974 dentro de la revista para chicas *Lily*, hasta pasar a dar nombre a su propia revista y entrar en los años ochenta convertida en todo un fenómeno social para las niñas y adolescentes de varias generaciones.

Esther llegó a nuestra España en el momento exacto para que un cómic de sus características se instalase para siempre en la memoria colectiva de todo un país. Unas características que pasaban por la apertura a un universo exótico para la época, un universo urbano y moderno que sabía lo que era la libertad y la disfrutaba con naturalidad y, en definitiva, un universo atractivo por lejano y cercano al mismo tiempo. Esther podía ser cualquiera de sus lectoras, pero al mismo tiempo hablaba y vivía de una forma en la que ellas nunca podrían hacerlo. Esta joven guapísima y sonriente llamada Esther no vivía como esas niñas españolas que la miraban con devoción desde el otro lado del cómic; Esther vivía en un mundo en femenino, un mundo de mujeres en el que ellas eran el núcleo de la trama, su casa era una casa gobernada por mujeres en la que vivía junto a su madre, ya viuda, y su hermana. Esta joven tímida pero vitalista, simpática

e inteligente, atractiva y valiente, fue un soplo de aire fresco para unas lectoras que la hicieron grande, que la convirtieron en símbolo de una época y que soñaron con ser parecidas a lo que era Esther en su mundo tan lejano y tan cercano al mismo tiempo.

En las historias de *Esther* su prota-

En 1974, El sector editorial comprende que el cómic no es algo exclusivo de los chicos y se esfuerza por ganarse al público femenino con publicaciones creadas y pensadas exclusivamente para ellas.

---

gonista se movía con mucha más libertad de la que sus lectoras podían experimentar en sus pueblos o ciuda-

des. Esther salía de fiesta con asiduidad, mantenía una relación amorosa estable con su novio e incluso trabajaba, al principio cuidando niños y después como enfermera. Las niñas que la leían no podían hacer lo que hacía Esther con trece años, pero soñaban con parecerse a ella y, por eso, devoraban cada uno de sus cómics, decoraban sus cuartos y carpetas con la guapa pecosa y hablaban a sus padres como pensaban que podía hablar Esther si viviese donde ellas vivían. Pero el éxito de Esther no estaba motivado únicamente por las historias que contaba, ni mucho menos; gran parte del éxito de las historias de *Esther* era gracias a los maravillosos dibujos que atrapaban y entusiasmaban por su exquisito reflejo de la moda de la época; pero también por su perfección en el detalle y por su gran habilidad para llenar de belleza a algunos personajes, al mismo tiempo que reflejaba con fealdad indisimulada la maldad de otros. La única responsable de esta victoria estética era española, mujer en un mundo de hombres y luchadora incansable desde el principio de su carrera: la recientemente fallecida Purita Campos (1937-noviembre 2019).

De la inglesa Patty a la española Esther

Ese exotismo moderno, urbanita y europeo que conquistó a las lectoras españolas no fue pensado para ellas sino para las niñas y adolescentes

Autora y protagonista. Purita Campos y Esther, ya adulta, que siguió conquistando lectores.

inglesas. Una joven Purita Campos, que llevaba trabajando para la todopoderosa editorial Bruguera desde que tenía poco más de veinte años, aprovechó con habilidad la oportunidad que se le presentó. Fue Vázquez quien le abrió las puertas de Bruguera, casi accidentalmente, y fue su trabajo constante y su brillante talento los que la llevaron a vender incluso más que *Mortadelo y Filemón*. El éxito nunca es fruto de la casualidad sino del esfuerzo y, las oportunidades, cuando se presentan, hay que saber aprovecharlas con valentía. La misma valentía que supo transmitir a

la protagonista de las historias que había escrito el guionista británico Philip Douglas, fue la que tuvo Purita para encarar el reto de dar vida a una adolescente inglesa, sin haber estado antes en Inglaterra, sin conocer la cultura que reflejar y sin haber leído ninguno de los guiones. A Purita Campos la oportunidad se la brindó la propia Editorial Bruguera. Puede que supiesen ver en su talento innato la capacidad de llevar al éxito este nuevo proyecto; puede que fuese un premio al trabajo desarrollado desde tan joven en la editorial; puede que pensasen que su visión de la moda juvenil era fundamental para dibujar esas historias... No sabemos los

motivos de la decisión, pero el caso es que a través de la agencia Creaciones Editoriales, que estaba asentada en Inglaterra y dirigida por Luis Llorente, Bruguera ofreció la posibilidad a Purita Campos de dibujar para una nueva historieta británica. Aceptó el reto y viajó a Londres para fotografiar un mundo desconocido para ella, se empapó de todo lo que vieron sus ojos y después supo plasmar en sus dibujos la moda de más actualidad, la modernidad más urbana y la libertad en forma de una protagonista a medio camino entre la niñez y la adolescencia. Nuestra Esther nació en Inglate-

rra bajo el nombre de Patty, y tanto el guión como los dibujos fueron pensados para las jóvenes inglesas, sin embargo el éxito llegó desde la publicación de la primera de las historias, en 1971. Un éxito tan masivo que hizo que *Patty's World* fuese traducido a varios idiomas y se publicase con igual éxito, en Alemania, Australia, Canadá, Grecia, Holanda y Sudáfrica, entre otros países. En 1974 llegó a España: Bruguera no iba a dejar pasar la oportunidad de publicar un producto de tanta calidad y que había obtenido una notable acogida en tantos países. La españolización de *Patty's World* pasaría por un cambio de nombre de la protagonista. Nada más cruzar nuestras fronteras pasó a llamarse Esther, nombre que entusiasmaba al director de Bruguera. Cuando *Esther y su mundo* llegó

por primera vez a las lectoras de la revista *Lily* nadie supo ver el impresionante número de fans que iba a alcanzar. El éxito de *Esther y su mundo* fue difícil de predecir, ya que se trataba de un cómic demasiado moderno para la época, tanto en los dibujos como en el guion, muy alejado de otras publicaciones dirigidas a las niñas y jóvenes españolas, que bebían con rigor de las enseñanzas verticales que llegaban de los manuales escolares, de la Sección Femenina, del *No-Do* y de cualquiera de las fuentes de información que rodeaban a una niña o adolescente española de los años cincuenta, sesenta o prime-

---

El complejo mundo adolescente, los dramas familiares, el miedo a la vida adulta, eran algunos de los temas fundamentales que circulaban por las páginas de *Esther*.

PURITA CAMPOS. ESTHER Y SU MUNDO. GLÉNAT. 2017.

ros setenta. *Esther y su mundo* era otra cosa, y ese fue el principal motivo de su éxito inicial. Tras los primeros números, las ventas siguieron aumentando exponencialmente debido a la gran calidad de los guiones de Philip Douglas y de los dibujos de Purita Campos. Cuatrocientos mil ejemplares no están al alcance de cualquiera, ni en su época, ni mucho menos en la actualidad. El boca a oreja entre las adolescentes fue su mejor arma publicitaria: una amiga que se lo decía a otra, tebeos que pasaban de mano en mano, historias que llegaban a los pueblos a través de las primas de la ciudad, vecinas que quedaban para intercambiar cómics y aprender juntas algo tan complicado como la vida. Todo el mundo sabía de la existencia de *Esther*. También los niños. En un mundo sin internet, *Esther* fue un salvavidas para muchas niñas que se asomaban con miedo al inmenso océano de la vida, y una enciclopedia para algunos niños que querían aprender... aunque disimulasen. El complejo mundo adolescente, los dramas familiares, el miedo a la vida adulta, eran algunos de los temas fundamentales que circulaban por las páginas de *Esther*; tan sólo había que tener la curiosidad suficiente para elegir aprender.

En los primeros tiempos de *Esther y su mundo* la censura franquista miró sin disimulo a esta joven pizpi-

---

En un mundo sin internet, *Esther* fue un salvavidas para muchas niñas que se asomaban con miedo al inmenso océano de la vida, y una enciclopedia para algunos niños que querían aprender... aunque disimulasen.

---

reta, que resultaba demasiado *sexy* para su gusto. No les importaba que la inmensa mayoría de las menores españolas se sintiesen identificadas con ella; lo que les preocupaba era la largura de las faldas que llevaba o el tamaño de sus escotes. Intervinieron desde el principio para pedir que la autora retocase algún dibujo o disimulase con un objeto aquello que no querían que viesen las jóvenes. Eran sus ojos los que estaban sucios de lascivia. Los ojos de las lectoras veían una moda que las entusiasmaba y que se reflejaba con maestría, unas vivencias con las que empatizaban y que soñaban vivir con la misma intensidad, unos deseos amorosos que no sólo eran naturales para su edad, sino necesarios para el aprendizaje de la vida. La censura, con su estrechez de miras, sólo escrutó aquello referente al cuerpo femenino y, afortunadamente, se olvidó de lo más importante: la libertad enseñada. Porque *Esther* enseñaba libertad a sus lectoras, enseñaba que la mujer podía decidir por su cuenta, enseñaba que se podían enamorar, enseñaba que podían trabajar, enseñaba que podían mostrar sin miedo ni complejos su inteligencia y su valentía, enseñaba que podían vivir la vida que quisieran vivir.

Esther permaneció con éxito entre

PURITA CAMPOS, REVISTA ESTHER, 1982, BRUGUERA.

Purita Campos manejó con habilidad los temas adolescentes y sorteó los que no se podían tratar en la época vistiéndolos con una camuflada inocencia.

El éxito de Esther y su mundo, hizo que el personaje tuviera una revista monográfica que incluía, además, otros temas de interés para las lectoras.

pero era el momento de mantenerla con vida y para ello fue fundamental la aparición de Carlos Portela como guionista y la fuerte apuesta editorial de Glénat con una tirada de doscientos mil ejemplares, muy por encima de las cifras de venta que marcaba el mercado. La nueva Esther era una mujer hecha y derecha, divorciada y con una hija que iba adosada a sus correspondientes problemas. La magia volvió.

El secreto de un buen cómic es empatizar con sus lectores hasta llegar a conformar una comunidad, una familia. Un buen cómic tiene que establecer vínculos con sus lectores y si estos vínculos se alimentan pueden llegar a convertirse en inquebrantables. Para ello es necesario crear buenos personajes que se metan en la vida de quienes los leen, que se vuelvan de carne y hueso en nuestras mentes y, en definitiva, que vivan. Eso lo consiguió *Esther* en aquellos setenta y ochenta, y esa magia imborrable que creó vínculos de por vida, regresó veinte años después. Porque en 2006 lo que se produjo fue un reencuentro entre amigas inseparables a las que la vida había obligado a distanciarse. Las lectoras encontraron en esta nueva Esther a esa amiga adolescente que se había marchado a vivir muy lejos. Regresaba y tenían mucho que contarse. Todo había cambiado y, sin embargo, todo seguía igual.

*Daniel Sancet Cueto es escritor.

las jóvenes de varias generaciones de españolas hasta finales de los ochenta. El principio del fin fue la quiebra económica de la editorial Bruguera, aunque Esther era sinónimo de ventas, lo que provocó que siguiese casi dos años más, llegando a sus lectoras a través de la revista *Pecosa*, de la editorial MC. Después todo terminó. Aunque sólo por un tiempo.

20 años después, el regreso de Esther

En 2006 Esther vuelve al cómic. La editorial Glénat supo ver el tirón que tiene la nostalgia cuando se dan las circunstancias adecuadas. Con *Esther* se daban todas las circunstancias. Las fieles lectoras que primero fueron niñas y después adolescentes se con-

taban por cientos de miles, habían pasado los años, pero Esther permanecía grabada a fuego en sus recuerdos, como esa heroína a la que se admira e idolatra. Las lectoras habían crecido, el país también había cambiado y se veía en las calles, en las casas, en las televisiones, en el cine, en la ropa, en la música, en el deporte, en la comida, en los bares... en todo, mirases donde mirases, todo era diferente. Así que primero vino la reedición y luego la reinención. Para la reedición, Purita Campos tuvo que emplearse a fondo, ya que mucho del trabajo se había perdido o no tenía la calidad suficiente para ser publicado. El resultado fue impecable, un regreso de *Esther* por la puerta grande y con muy buenos resultados de ventas. *Esther* había regresado con fuerza,

EN LOS LÍMITES DEL MUNDO

GABRIEL ABRIL

Ilustraciones de Marc Argenter

SHACKLETON

GAGARIN

AMELIA EARHART

MARCO POLO

HUMBOLDT

GERTRUDE BELL

HENRY STANLEY

SALOMON A. ANDRÉE

THOR HEYERDALH

**¡ATRÉVETE A EMBARCARTE EN ESTA
AVENTURA!**

LA VIDA DE LOS GRANDES EXPLORADORES EN UN LIBRO DISCO

* MÁS DE 50 ILUSTRACIONES

* 14 CANCIONES EN CLAVE DE ROCK
INTERPRETADAS POR 28 MÚSICOS

* PRÓLOGO DE JORDI SIERRA I FABRA

* TAMBIÉN DISPONIBLE EN EDICIÓN ESPECIAL
EN BOLSA DE YUTE, FIRMADA + LÁMINA
CON DIBUJO ORIGINAL + COLGANTE DE PÚA
DE GUITARRA

Torre de Papel

LIBROS

Pide tu ejemplar en: www.revistaclij.com

Cómic

Biografías y autobiografías

E

n el terreno de las biografías y autobiografías, la novela gráfica ha encontrado una fuente inagotable. Michel Rabagliati es el autor de una serie que narra

su infancia y adolescencia. siete volúmenes donde el autor siempre introduce un punto de inflexión narrativo que deja al lector sin aliento. La combinación de humor y costumbrismo, salpicada por momentos trágicos que marcan un punto y aparte en la vida del autor, muestra la destreza narrativa con la que éste ha construido una obra realmente notable.

Tom Tirabosco firma en *Wonderland* la historia de su familia y de cómo empezó a dibujar seducido por Walt Disney y la colección *La vida privada de los animales*, donde ilustraciones de marcado realismo le hicieron soñar con un mundo dibujado. Una vida familiar marcada por un hermano impedido, al que le faltaban las dos manos, y un padre fracasado obsesionado con el arte. La pasión con la que Tirabosco cuenta e ilustra la historia son toda una lección narrativa.

La autora francesa Aude Picaud, ha volcado sus experiencias personales en todas sus obras, pero en *Papá* muestra su lado más emocional, recordando a su padre fallecido poco tiempo antes de la escritura del libro. El dolor y el recuerdo se convierte en un homenaje con el que es fácil emocionarse.

Más amable, aunque con un toque de melancolía, parte la narración de Meritxell Bosch *Yo, gorda*, donde la protagonista firma su autobiografía a raíz de sus problemas con la obesidad. Similar es el tratamiento que Cece Bell otorga a *Supersorda*, su infancia con unos aparatosos audífo-

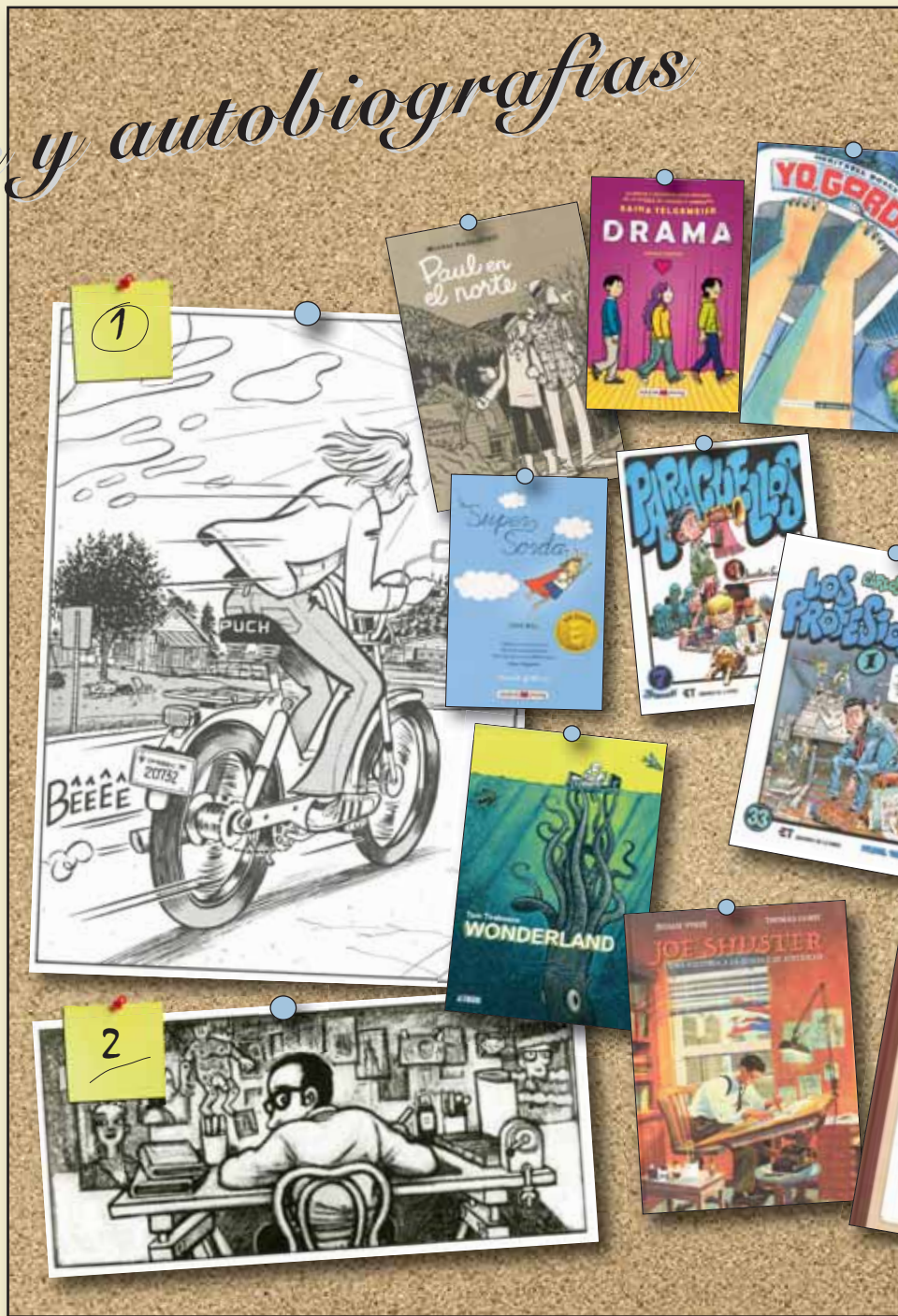
nos que la hacían diferente de todas las demás niñas.

También los firmados por Raina Telgemeier, *¡Sonríe!*, *Hermanas* o *Drama*, ofrecen una amable visión de la vida cotidiana americana desde el punto de vista personal de la autora.

Y, si hablamos de autobiografías, no podemos obviar a Carlos Giménez. El dibujante madrileño fue quien sentó las bases de cómo contar su vida de manera sublime en *Paracuellos*, su infancia en un colegio de Auxilio Social en los terribles años de posguerra franquista. La narración

continuaría en *Barrio* y, sobre todo, en *Los profesionales*, donde contaría, ya usando el humor como herramienta principal, sus inicios como dibujante de tebeos en los años sesenta.

En el terreno de las biografías cabe destacar dos obras que tienen mucho en común por tratar a dos personajes peculiares que hicieron de la naturaleza su forma de vida. El primero Alexis de Tocqueville, escritor y político francés que recorrió la América inexplorada de 1831, conociendo tribus y trazando un recorrido por un país aún joven y desconocido. Un

1. Paul en el norte de Michel Rabagliati.
2. Wonderland de Tom Tirabosco
3. Tocqueville. Hacia un nuevo mundo de Kévin Bazot.
4. Monet de Ruvio y Eja

trazo perfecto de su dibujo no hace más que confirmar, una vez más, su estatus como un clásico dentro del cómic facturado desde nuestro país.

No podemos olvidar tampoco el fantástico trabajo de Julian Voloj y Thomas Campi en la biografía de los autores de *Superman*, Joe Shuster y Jerry Siegel en *Joe Shuster*, una espléndida historia donde el cómic, dentro del cómic, es tan protagonista como los propios biografiados. Una historia triste, ya que los creadores del hombre de acero fueron estafados por la industria, que no les reconoció la autoría de su personaje hasta que fueron ancianos. Una terrible injusticia desgraciadamente muy habitual en los años cuarenta, —la primera aparición de *Superman* fue en 1938 en la revista *Action Comics*—, cuando los sellos editoriales se apropiaban de personajes y cabeceras sin escrúpulos.

André el gigante es otra curiosa historia. Narra la vida de André, un luchador de *Wrestling* de más de dos metros y doscientos setenta kilos que consiguió abrirse paso en el mundo de la lucha libre. En realidad, un bonachón aficionado a la bebida y generoso con sus compañeros y que pudimos ver en la película *La princesa prometida*. Firmada por el ilustrador (y también editor) americano Box Brown, atrapa al lector por su definición del personaje al que es inevitable cogerle afecto.

Y no podemos acabar este pequeño resumen sobre biografías sin incluir *Phil*, la recreación de la vida atormentada del escritor Philip K. Dick, el creador de *Blade Runner* firmada por Laurent Queyssi y Mauro Marchesi. También, *Kafka*, el gran trabajo de Robert Crumb basado en el autor de *La metamorfosis* y sus novelas. Un trabajo excelente con el trazo agresivo del ilustrador americano.

Y, por último, una incursión en el mundo de la música clásica de la mano de la ilustradora francesa Sandrine Revel, que recrea la vida de un atormentado Glenn Gould, pianista superdotado, niño prodigio y excéntrico personaje.

fantástico relato con espectaculares ilustraciones de Kévin Bazot, autor también del guion.

El segundo personaje es J. J. Audubon, hombre peculiar que, con sus ilustraciones cargadas de realismo, documentó en sus obras las diferentes especies de aves. Obsesionado por ellas y por el descubrimiento de la naturaleza parecía enloquecer en su búsqueda obsesiva de nuevos conocimientos. *Sobre las alas del mundo*, *Audubon* es un álbum de bonito diseño ilustrado por Jérémie Royer y con guion de Fabien Grolleau en el que se

incluyen, además, algunas ilustraciones del propio biografiado.

En el terreno de la pintura, la colección de Norma Editorial sobre grandes artistas incluye biografías de Monet, Dalí o Rembrandt firmadas por diferentes autores. Pero, sin duda, hay que destacar el espléndido trabajo de Daniel Torres en *Picasso en la Guerra Civil*, donde narra los episodios más importantes de la vida del autor del Guernica a través de un historietista al que el pintor encarga su biografía. Torres vuelve a sorprendernos con una obra original donde el

Cómic

Histórico y adaptaciones

Histórico

Una buena historia para fundamentar un guion, una novela o un relato, es la base de todo. Y eso lo entendieron muy bien los guionistas e ilustradores de cómics desde siempre.

Las historias estaban ahí, en el propio devenir de los tiempos. La vida de «los grandes hombres», los acontecimientos que cambiaron el mundo o las novelas que se convirtieron en un éxito, han propiciado la edición de grandes tebeos.

Podemos empezar este repaso con la Historia con mayúsculas, la que contó Antonio Hernández Palacios en *El Cid*, una obra capital para entender el cómic como arte y publicada entre 1971 y 1972. Palacios supo combinar lo dramático, lo épico y una docu-

mentación exhaustiva para una obra que iba a tener una extensión de mil páginas y que, finalmente, se quedó en cuatro álbumes. Palacios —fallecido en el 2000—, dejó apuntes detallados sobre el resto de la obra.

La España medieval ha tenido más revisiones, entre las cuales —y saltando en el tiempo hasta 2016— cabe destacar *1212. Las Navas de Tolosa*, firmada por Jesús Cano de la Iglesia, que lleva a cabo un minucioso trabajo de

ilustración, sobre todo en las escenas de batalla.

Curiosa es la historia personal del matrimonio formado por Liliane y Fred Funcken, dedicados obsesivamente a la documentación sobre los trajes y uniformes de los soldados y a reproducirlos en cuidadas ilustraciones. Es Liliane la que le propone a su marido un guion donde se cuente la batalla de Waterloo. Así nace *Napoleón*, una joya dentro de la novela gráfica donde cada detalle está perfectamente verificado.

Otra colección que aborda el tema de las grandes batallas, esta vez en el mar, es *Las Grandes Batallas Navales*, con títulos como *Trafalgar*, *Lepanto* o *Jutlandia*, que combinan el rigor histórico con las escenas de aventuras y acción.

Siguiendo los acontecimientos históricos, *Laika*, de Nick Abadzis narra, con gran sensibilidad hacia los animales, el lanzamiento del primer perro al espacio. La historia que había detrás del adiestramiento, la férrea disciplina militar soviética y el secretismo del proyecto espacial.

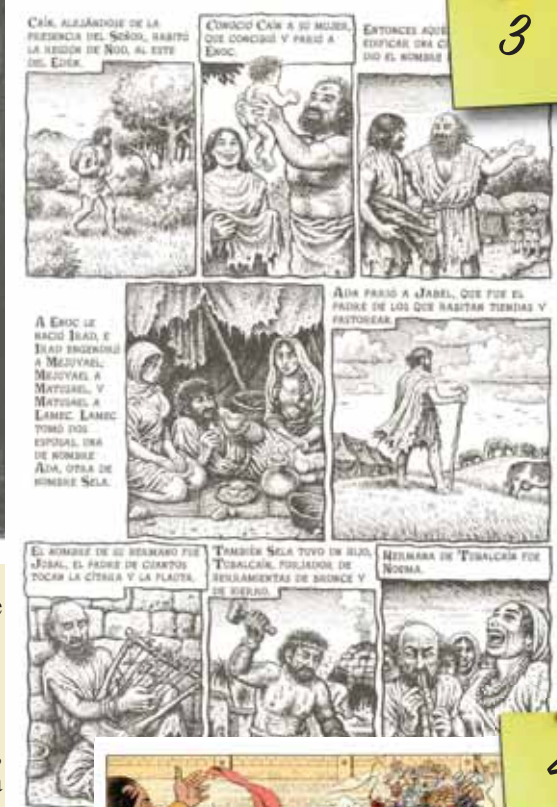
Nuestra historia más cercana también ha sido objeto de álbumes que nos acercaban, por ejemplo, al conflicto vasco. Títulos como *Los puentes de Moscú* de Alberto Zapico, *He visto ballenas* de Javier de Isusi o la adaptación de la popular novela de Fernando Aramburu, *Patria*, a cargo de Toni Fejzula.

La Guerra Civil española también ha tenido su reflejo en los cómics. *El arte de volar* y *El ala rota* les valió a

[1] Sólo para gigantes [2] Las aventuras de Sherlock Holmes. [3] Génesis. [4] Ben-Hur.

sus autores, Antonio Altarriba y Kim el Premio Nacional de Cómic en el 2017. Kim seguiría contando la historia del exilio en *Nieve en los bolsillos*. Sento Llobell firmaba *Dr. Uriel*, la sentida biografía de Pablo Uriel que, recién licenciado en Medicina en 1936, ve cómo su país entra en una pesadilla bélica cuyos secuelas aún padecemos hoy.

El prolífico Paco Roca con *Los surcos del azar*, narra la historia de La Nueve, una compañía formada mayoritariamente por soldados republicanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Fueron los primeros en entrar triunfantes en París, pero no consiguieron ver a España libre del franquismo. Roca recibió varios premios y reconocimientos por esta impecable novela gráfica.

Y terminamos este apartado con *La balada del norte*, un amplio proyecto de Alfonso Zapico —Premio Nacional de Cómic en el 2012 con *Dublinés*, una estupenda biografía de James Joyce—, sobre la Revolución de 1934 en Asturias. Tres tomos, hasta el momento, ilustrados con gran

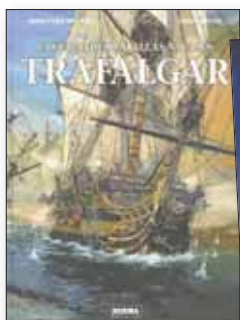
fuerza visual y literariamente impecables.

Adaptaciones

En cuanto a las adaptaciones, necesitaríamos toda una revista para poder abarcarlas. Si empezamos por el *Quijote*, tenemos la versión de ediciones Naranko, de 1972, que combinaba dibujos y fotografías. También una curiosa versión manga publicada por Herder en el 2016, la de Davis en Ediciones Kraken o la de Flix en Dibbuks. Toda una colección donde varían los matices y la caricaturización de los personajes de don Quijote y Sancho.

Quizá sea más ambiciosa la adaptación de Robert Crumb de la Biblia en *Génesis*, un trabajo épico y respetuoso que choca con la carrera del dibujante, mito *underground* y personaje peculiar.

Peter Pan también ha sido objeto de dos obras muy interesantes, muy diferentes entre sí. El barcelonés Max (Premio Nacional del Cómic en 2007), curtido en las páginas de la revista *El Víbora* creó *Peter Pank*, una

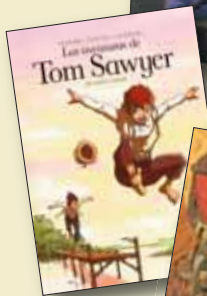
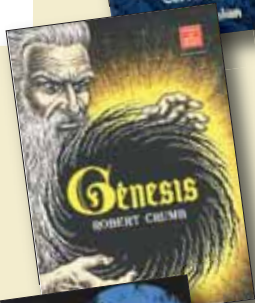
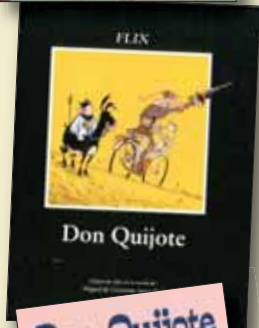
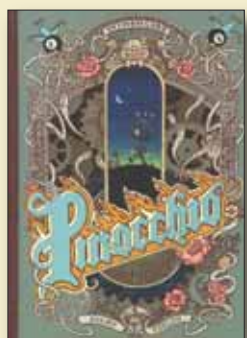

El inquietante *Pinocchio* de Winshluss, mezcla estilos, géneros e incluso otros cuentos clásicos como *Blancanieves*.

adaptación más que libre donde Peter, con cresta y gafas de sol, vive en un mundo alternativo, *Punkilandia*, donde diversas tribus urbanas luchan por mantener la eterna adolescencia.

Y también basado en la obra de J. M. Barry tenemos el *Peter Pan* de Loisel, la obra más importante del dibujante francés junto con *La búsqueda del pájaro del tiempo*. Loisel parte de un Peter antes de viajar a *Nuncajamás* resolviendo algunas preguntas sin resolver en la obra original. ¿Cómo perdió la mano el Capitán Garfio? o ¿cómo fue la infancia de Peter? También distante de la obra original es la inquietante *Pinocchio* de Winshluss, una adaptación más que libre de la obra de Carlo Collodi, donde el autor no escatima el sexo y la violencia a la hora de narrar una historia peculiar. También personal y distante del original, es *Pinocho Blues* de Carlos Bribián, un excelente trabajo de ilustración con un guion repleto de detalles y matices.

Siguiendo con los clásicos literarios *Las aventuras de Tom Sawyer* de Morvan, Voulyzé y Lefèbvre es una magnífica adaptación de la obra de Twain con influencias del manga. En la misma colección, de SM, también están disponibles *La vuelta al mundo en 80 días* (Jules Verne), *Robinson Crusoe* (Daniel Defoe) *La isla del*

Tesoro (R. L. Stevenson) y *Frankenstein* (Mary Shelley). De este último también tenemos varias adaptaciones interesantes. Si empezamos por una de las más antiguas, tenemos la ilustrada por Dick Briefer en 1940 y publicada en un lujoso álbum por Diábolo. Pero sin duda la más espectacular es la realizada por Bernie Wrightson *Frankenstein ¿está vivo!*, realizada ya en los últimos días del autor, que falleció dejando inconcluso el último capítulo. Este pudo terminarse gracias a la destreza del dibujante Kelley Jones, que se basó en los bocetos de Wrightson. El guion corrió a cargo de Steve Niles.

Sherlock Holmes es otro de esos personajes que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. La creación de Arthur Conan Doyle fue objeto de una maravillosa versión en cómic a cargo de Berardi y Trevisan, recopilada en un volumen integral bajo el título de *Las aventuras de Sherlock Holmes*.

Otro autor importante, sobre todo para los amantes de la fantasía y la ciencia ficción es H. G. Wells. Sus relatos más conocidos *La guerra de los mundos*, *La máquina del tiempo*, *El hombre invisible* y *La isla del Doctor Moreau* son los álbumes que conforman la colección que recoge sus adaptaciones en formato de cómic. Espectaculares en cuanto al trabajo gráfico de los ilustradores y fieles al original. También dentro del género de lo sobrenatural con tintes científicos, es muy recomendable *El hombre menguante*, novela original de Richard Matheson que, en su versión en cómic, ha corrido a cargo de Ted Adams y Mark Torres.

También muy interesante es *Ana Frank*, el relato de la niña prisionera en un campo de concentración nazi que ha tenido múltiples adaptaciones de las que ésta, firmada por Sid Jacobson y Ernie Colón, y en colaboración con La Casa de Ana Frank, es muy recomendable.

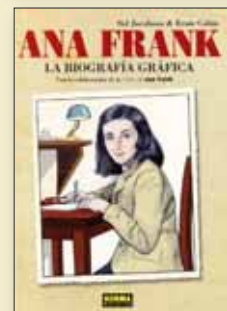
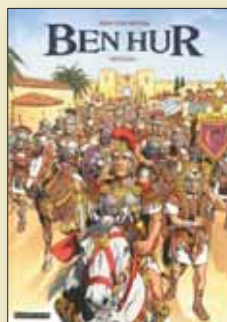
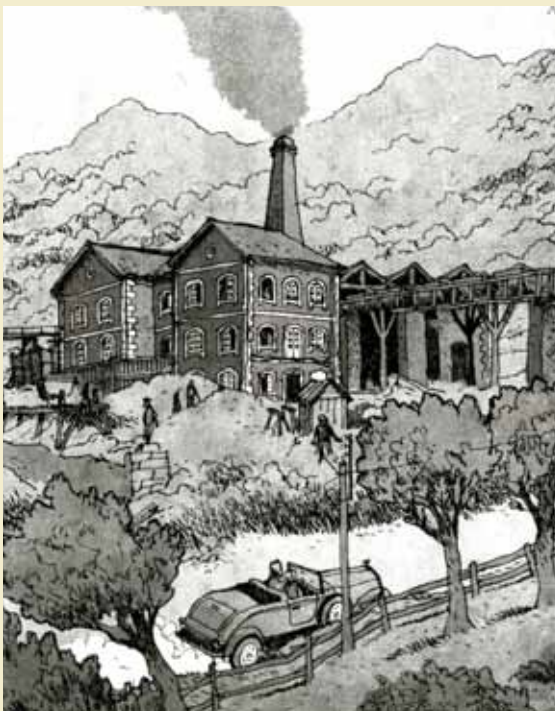

Más peculiar, por lo original, es la versión libre que Tom Tirabosco y Christian Perrissin hacen de *El corazón de las tinieblas* de Joseph Conrad, la novela que inspiró la película *Apocalipsis Now*. Los autores cuentan, en realidad, la vida de Conrad en África. Sus vivencias inspiraron la novela y Perrissin hace una mezcla de la realidad y la ficción para crear *Kongo*, sin duda una obra maestra.

De titánico se podría calificar el trabajo de Stéphane Heuet que, en doce volúmenes, se atreve con *En busca del tiempo perdido* de Marcel Proust, una obra difícil de leer y más de adaptar a un formato ilustrado. Cómo también lo fue, para Alberto Breccia someterse a los tormentos de Lovecraft para crear las imágenes de *Los Mitos de Cthulhu*, en el año 2004. Una narración donde sombras y paisajes tenebrosos se dan la mano junto a un texto fiel al original.

Más actual es la adaptación de Tyto Alba de la novela de Gabi Martínez *Sólo para gigantes*. El propio Martínez firma el guión basado en la vida de Jordi Magraner en su incesante búsqueda del Yeti en tierras pakistanís.

Pierre-Henry Gomot, ilustra y adapta *Sostiene Pereira* de Antonio Tabucchi, con grandes recursos dramáticos .

Aunque más conocida por la adaptación cinematográfica que por la novela que la inspiró, *Ben-Hur*, original del general Lewis Wallace, también tiene varias versiones en cómic, pero la firmada por Jean-Yves Mitton es sin duda la más elaborada y completa. Cuatro álbumes reunidos en un volumen integral que completan un espectacular cómic de acción y aventura.

Y, para terminar, no podemos olvidarnos de *Moby Dick*. La novela de Herman Melville ha tenido tantas adaptaciones que sería imposible citar. Las últimas, que ya repasamos en el especial de *CLIJ 292* dedicado a la obra, siguen siendo especiales. Las versiones de José Ramón Sánchez, Christophe Chabouté, Olivier Jouvray y Pierre Alary y la de Janne Toriseva. Todas ellas excelentes para acercarse al mito de la ballena.

[Arriba] Una ilustración de *Kongo* de Tom Tirabosco.
[Abajo] *La balada del norte* de Alfonso Zapico.

EL ETERNAUTA, la creación de Héctor G. Oesterheld
ilustrada por F. Sótano López.

La ciencia ficción ha sido para la novela gráfica un terreno en el que guionistas y dibujantes han podido moverse con soltura. El imaginario de mundos paralelos ha dado origen a obras que hicieron soñar a lectores de todo el mundo.

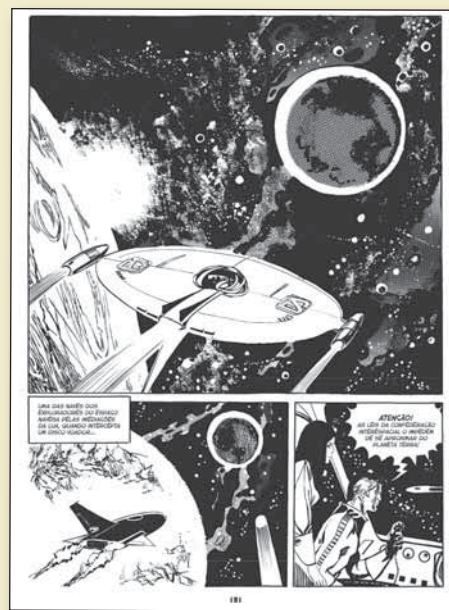
Tenemos que hacer obligada referencia a Moebius, el *alter ego* de Jean Giraud que, desde *El Incal*, y junto a Alejandro Jodorowsky en el guion, creó una de las series más importantes del género. Aparte de la rentabilidad (más de un millón de ejemplares vendidos, innumerables reediciones y traducción a todos los idiomas conocidos) la obra —editada en 1980—, supuso una manera distinta de afrontar una narración que, además del apabullante trabajo gráfico que encumbra a Moebius para siempre, entroncaba con temas como la metafísica, la búsqueda del yo interior y el propio conocimiento de uno mismo.

Cómic

Ciencia ficción

En España, Esteban Maroto firmaba una obra que sedujo de inmediato a los lectores: *5 por infinito*. Un trabajo de ilustración de enorme calidad y un guion que rompía con los cánones establecidos en los tebeos de 1967. Maroto huía de los férreos encuadres —inamovibles por entonces—, para crear escenarios de gran belleza, donde las ilustraciones a página completa con insertos de viñetas, dotaban a toda la obra de una dinámica inusual en la época. Algo que también logró Vicente Segrelles con la serie *El mercenario* que, en 1981, sorprendió

a todos los aficionados al dibujar un cómic al óleo creando paisajes oníricos de enorme fuerza narrativa. Desde otro punto de vista, más apo-

5 POR INFINITO, de Esteban Maroto.

calíptico, los cómics que hacían referencia a conflictos bélicos que habían acabado con el mundo que hoy conocemos (desde una Tercera Guerra Mundial hasta accidentes químicos que acababan con parte de la pobla-

EL MERCENARIO de Vicente Segrelles.

1) MUNDO MUTANTE, de Richard Corben. 2) REBELDE, de Pepe Moreno. 3) ARDALEN de Miguelanxo Prado. 4) SOLOS de Bruno Gazzotti y Fabien Vehlmann.

ción) han sido también una gran inspiración.

Richard Corben, el autor de *Den* y *Bloodstar*, firmaba *Mundo mutante* con un estilo personal que cosechó tantos fanáticos como detractores, pero que, sin duda, ponía de mani-

fiesto el arte que imprimía a todos sus trabajos.

El italiano Tanino Liberatore arriesgaba aún más con la violenta *Ranxerox*, que ya había pasado por los lápices de dos dibujantes con anterioridad. Una historia de estética *feista*, protagonizada por un violento *cyborg* y su novia adolescente Lubna. Por otro lado Pepe Moreno, español afincado en Nueva York, publicaba en la editorial Toutain *Rebelde*. Un trabajo de ilustración que parecía unir la línea clara francesa (espectaculares y detallados escenarios) con los ilustradores americanos del estilo *underground*, el citado Corben e incluso Berni Wriston, en la ejecución de los personajes, algo estáticos y poco flexibles, si es que esa combinación era posible. *Rebelde* se publicó por entregas en la

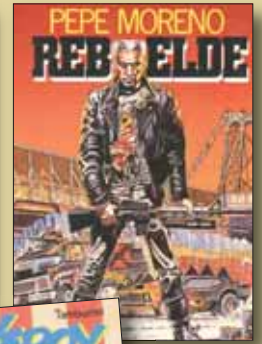

EL INCAL de Moebius y Jodorowsky.

revista *Zona 84* en 1985 y posteriormente en un álbum integral.

Inquietante también es la obra del argentino Héctor G. Oesterheld, *El Eternauta*, donde un grupo de personas lucha por sobrevivir ante una nevada tóxica en Buenos Aires. Una atmósfera claustrofóbica envuelve a unos personajes prisioneros de un guion que, después de la trágica muerte de Oesterheld, secuestrado, torturado y finalmente asesinado por la dictadura argentina, se convierte en una metáfora desgarradora. *El Eternauta* contó con las ilustraciones de Francisco Solano López y está disponible en una lujosa edición integral —en su 50 aniversario—, editada por Norma Editorial.

La superviviente, de Paul Guillon, fue un pequeño éxito de culto, al

mezclar el argumento de un único superviviente en un París posapocalíptico, esta vez una mujer, con escenas de alto contenido erótico. La relación tóxica entre la mujer y un robot propició incluso un segundo álbum incidiendo en la misma temática. *Drunna* de Paolo Eleuteri Serpieri, experto conocedor de la fisonomía femenina, contaba la historia de una chica en una ciudad destruida y habitada por seres en un proceso de degradación.

Y si hablamos de supervivientes, debemos hacer referencia a la serie *Solos*, de Bruno Gazzotti y Fabien Vehlmann, donde un grupo de niños se enfrentan a un mundo donde los adultos han desaparecido. Un excelente trabajo de ilustración, aparentemente para todos los públicos, pero que esconde una complicada trama que los autores fueron enrevesando aún más después del éxito inicial, consiguiendo una de las mejores series de la actualidad.

También niños, pero con un tratamiento más duro, son los protagonistas de *El último recreo*, una de las obras de referencia del tándem Horacio Altuna/Carlos Trillo. Una extraña epidemia hace que el despertar adolescente sea mortal. Todo aquel que crece muere y la sexualidad es una sentencia a la que todos parecen estar condenados. Con la fórmula de varios episodios conclusivos, los dos autores argentinos reflejaron la pérdida de la inocencia donde se ponen en duda los valores adultos que han llevado a la destrucción de su propia sociedad civilizada.

Cambiando el registro, obras como *Santuario Redux* de Stéphane Betbeder y Riccardo Crosa, son una verdadera obra maestra que cautiva al lector desde la primera página. Ambientada en el abismo de las profundidades marinas, el submarino *USS Nebraska*, en misión secreta, recibe una llamada de auxilio. Al acudir al rescate descubrirá una terrible realidad que sobrepasa el entendimiento

humano. Algo así sucede en las obras firmadas por el gallego Miguelanxo Prado, que juega con las dimensiones del tiempo en los imprescindibles *Trazo de tiza* y el más onírico *Arda-lén*, dos fantásticas historias con el sello melancólico del autor.

No descuidemos tampoco sagas fantásticas como *Descender* basada en la revolución de los robots, *Sex Criminals*, tratando el sexo futurista, o los cuatro álbumes de *Aama* del prolífico Frederik Peeters, premio a la mejor serie en el Festival Internacional de Cómic de Angulema en el 2013.

Si echamos la vista atrás, muchas son las obras que se han publicado en España desde los ochenta, los años en que el cómic adulto —el término *novela gráfica* se acuñó más tarde—, comenzó a convertirse en una fórmula de éxito y en eso la ciencia ficción desempeñó un papel importantísimo. Revistas como *Metal Hurlant*, 1984, *Zona 84*, *Epic* o *Cimoc* llenaron sus páginas con historias fantásticas. Desde entonces hasta hoy la imaginación no se ha agotado.

SANTUARIO REDUX, de Stéphane Betbeder y Riccardo Crosa.

Y también...

Y entonces nos perdimos

Ryan Andrews
Astronave (2019)

Tan extraño como seductor. La búsqueda de lo desconocido, de los secretos tantos años guardados... y también la muerte y los terrores infantiles.

El navío de piedra

P. Christin/E. Bilal
Norma (1994)

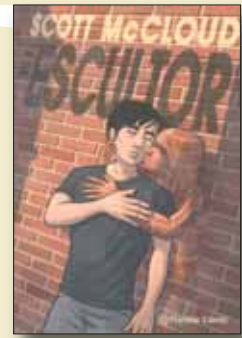
La magia de Enki Bilal en una historia que combina los sobrenatural, la ciencia ficción y el terror. Un pequeño pueblo lucha por mantener su modo de vida por encima de todo.

Burton & Cyb

A. Segura/J. Ortiz
Toutain (1988)

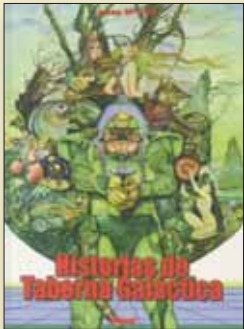
Una extraña pareja, siempre metidos en líos por toda la galaxia. Humor y aventuras en episodios breves y autoconclusivos. De los autores de la mítica *Hombre*.

El escultor

Scott McCloud
Planeta Cómico (2015)

Alcanzar el arte total haciendo un trato con la muerte: sólo 200 días para disfrutarlo. Un relato sobre la vida, sus pequeños momentos importantes y sobre lo que dejamos pasar.

Historias de Taberna Galáctica

Josep M.ª Beà
Glénat (2002)

Un clásico de la época dorada del cómic español. Varias historias que incluso llegaron a barajarse para ser llevadas a la televisión. Desbordante fantasía y un sublime trabajo de ilustración.

Kraken

A. Segura/J. Bernet
Toutain (1989)

Un terrible monstruo acecha en las alcantarillas... un submundo ideal para el crimen. Dante, el policía, siempre a la caza de fugitivos tiene otro enemigo en las sucias aguas.

El corazón del Imperio

Bryan Talbot
Astiberri (2015)

Un futuro extraño con universos paralelos asediados por una amenaza monstruosa. Un minucioso trabajo del ilustrador británico Bryan Talbot.

Quena y el Sacramús

Gos
Mundis (1979)

Serie protagonizada por el joven Quena y el extraño Sacramús. Civilizaciones de otro tiempo mezclados con extraterrestres en estas aventuras para todas las edades

Rip, tiempo atrás

Richard Corben
Toutain (1988)

Jurassic Park ya existía en la mente de Richard Corben antes de Michael Crichton. Los dinosaurios de nuevo sobre la tierra gracias a los científicos en una serie de cinco episodios.

Ciudad

Giménez/Barreiro
Astiberri (2015)

Más de veinte años después de su estreno, se reedita en un integral conteniendo los dos tomos originales este *Ciudad*. Especialista en fantasía, Juan Gimenez, presentaba uno de sus mejores trabajos gráficos.

La guerra interminable

Marvano/Haldeman
Grijalbo (1992)

Después de volver de Vietnam herido, Joe Haldeman escribió esta historia futurista que denuncia las terribles consecuencias de la guerra, cualquier guerra. Ilustra Marvano (Mark Van Oppen).

Speed

Alain Voss
Eurocomic (1985)

Tres volúmenes firmados por Alain Voss, directamente exportados desde la factoría de Los Humanoides Asociados. La velocidad, la violencia y el trazo agresivo de un dibujante espectacular.

Cómic

Gente corriente

Rural. Crónica de un conflicto, la defensa de la vida en el campo firmada por Étienne Davodeau.

U

no de los argumentos que ha hecho de la novela gráfica algo indispensable dentro de la cultura de nuestro tiempo es el de la vida diaria, lo cotidiano. El hecho de narrar

historias corrientes, historias del ciudadano de a pie con las que el lector

se identifica de inmediato, han sido un factor determinante en el auge de los cómics de estos últimos años.

Algo que entendió muy bien Will Eisner, con los relatos inspirados en su propia vida como *Avenida Drop-sie*, *Contrato con Dios* o *El soñador*. Eisner, acuñó la expresión *novela gráfica* con el argumento de que sus relatos eran precisamente eso, novelas con el apoyo de imágenes secuenciales que completaban un todo. Así lo contó en *El cómic y el arte secuencial*, una guía de cómo dibujar cómics que fue una de las primeras obras que desvelaban los secretos que esconde la realización de una historieta.

Desde entonces, los guionistas y los dibujantes han tirado del hilo de su propia cotidianidad para contar historias que sorprenden por la proximidad del relato.

Conflictos bélicos

Los personajes cotidianos sometidos a conflictos bélicos y obligados a vivir situaciones que nunca imaginaron, son un buen punto de partida para iniciar esta apartado. Como los protagonistas de *Un largo silencio* donde Miguel Gallardo cuenta la vida de su padre en la Guerra Civil; *Escapar. Historia de un rehén*, de Guy Delisle,

la historia de un secuestro contado en primera persona o *Metralla* de Ruttu Modan, donde Kobi, un taxista de Tel Aviv, busca a su padre al que cree víctima de un atentado. Dentro de la línea clara francesa, Jean-Pierre Gibrat firmó en 1998, *La prórroga*, contando la historia de un desertor de la Segunda Guerra Mundial que se refugia en una casa donde se enamora de Cécile, una

bella joven junto a la que será testigo de todos los acontecimientos del exterior. Una obra emocionante, romántica y también trágica. Y también, ambientada en el conflicto bélico de la Guerra Civil española encontramos *El convoy*, historia dramática que narra la huida de los republicanos españoles al campo de refugiados de Argelès-sur-Mer. Escrita e ilustrada por Denis Lapière, el autor somete a los personajes a uno de los episodios más oscuros de nuestra historia.

El día a día

Pero no hace falta someter a los protagonistas a más conflictos que los interiores para encontrar argumentos apasionantes.

André Juillard firma *Diario azul*, una excelente obra donde el amor, la casualidad y los encuentros fortuitos crean una historia que mantiene cautivado al lector desde el principio. Su continuación, *Después de la lluvia*, está a la altura del autor de clásicos como *Las 7 vidas del Gavilán* o las nuevas aventuras de Blake y Mortimer, de las que ha tomado el relevo de Edgar P. Jacobs con gran éxito.

Rural. Crónica de un conflicto por ejemplo, es tan amable en concepto como firme en la defensa de la vida en el campo, huyendo de la masifica-

La combinación perfecta entre texto e ilustración. Will Eisner en *Contrato con Dios*.

(Izquierda) La prórroga, de Gibrat, la dureza de la guerra. (Derecha) los problemas cotidianos de las protagonistas de La joven Frances de Hartley Lin.

volumen doble que incluye la obra *Fin de semana*, protagonizada por los mismos personajes, desbordados por la modernidad y el cambio de costumbres publicada un año después, en 1982.

Más cruda y pegada a la calle, es la historia de Miguel Fuster en *Miguel. 15 años en la calle*, la vida del propio autor, dibujante de cómics que sucumbió al alcohol y que acabó viviendo en la indigencia. Consiguió salir de

ción de las ciudades y el progreso mal entendido. Firmado por Étienne Davodeau, nos cuenta la historia de una pareja que, huyendo de la ciudad, apuesta por la vida ecológica. Cons-

tuyen una bonita casa, pero se ven sorprendidos por una desagradable noticia: una autopista va a pasar justo por su terreno.

Más curiosa es *Rosalie Blum*, un reflejo de una sociedad que vive presa de sus miedos, traumas y sueños incumplidos. Firmada por Camille Jourdy, la autora traza una magnífica instantánea de sus personajes, empezando por Vincent, un peluquero de treinta años que aún no ha conseguido separarse de una madre excéntrica, y que traba amistad con Rosalie, una mujer que parece ser su propio reflejo.

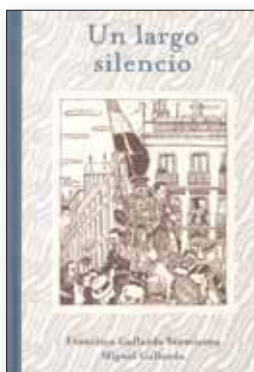
La joven Frances de Hartley Lin, cuenta la historia de Frances Scarland una joven asistente jurídica que, además de un trabajo estresante, tiene que lidiar con las dudas, miedos y delirios de su amiga Vickie, que acaba de conseguir un papel de actriz en una serie de televisión. Una reflexión sobre lo que buscamos en la vida ¿el éxito? ¿ascender en el trabajo? ¿tranquilidad? Sutil y realista.

La noche de siempre de Montesol y Ramón de España es una excelente fotografía de la juventud de los ochenta que los autores realizaron en 1981 y que reeditó en 2012 EDT. Un

todo ello y dibujarlo en este escalofriante relato autobiográfico.

También impactante es *La levedad*, donde la dibujante francesa Catherine Meurisse que, el siete de enero del 2015, tuvo la suerte de que no le sonara el despertador. Tenía una reunión con el equipo de la revista *Charlie Hebdo*. Fue el día del atentado. Salvó su vida, pero las consecuencias psicológicas que sufrió después fueron terribles. Las cuenta en este reflexivo relato.

Y, si hablamos de lo complicado de la vida cotidiana y las relaciones humanas, debemos prestar atención a dos grandes obras de similares características, *Gemma Boverly* y *Tamara Drewe*, ambas firmadas por Posy Simmonds. La autora combina textos novelados con las ilustraciones, consiguiendo una narración intensa, matizada y cargada de detalles sobre el matrimonio, el adulterio y las relaciones humanas con sus miserias y sus decepciones. *La gente honrada*, con guion de Gibrat y dibujos de Durieux, es una tragicomedia cotidiana donde se cuenta la historia de Philippe, cuya vida acomodada se termina de repente. Pierde a su mujer, su trabajo y su casa. Pero, curiosamente, una vida

De izquierda a derecha: Gemma Boveri, El gusto del cloro y La levedad, tres historias distintas que a todos nos podrían suceder.

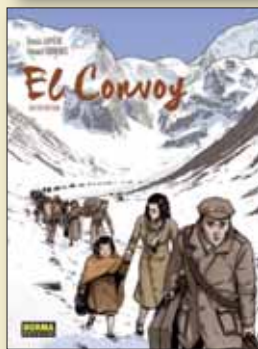
mejor acaba de empezar. Distinta y llena de cosas que nunca imaginó vivir. Una obra que rebosa optimismo y amor por la vida.

Luchando contra la frustración

Los personajes frustrados, con problemas de adaptación y rechazo social son los protagonistas de los relatos firmados por Adrian Tomine en *Rubia de verano*, tan reales que supone un desafío emocional para el lector. Algo que también sucede con *El cuento de una rata mala* de Bryan Talbot, una historia sobre el maltrato y los abusos sexuales. Helen es una adolescente que vaga por las calles huyendo de los abusos que ha sufrido por parte de su padre. Acabará en el campo, ayudando a una familia en un restaurante, pero tendrá que aprender a vivir el presente con la sombra de su pasado, que vuelve una y otra vez.

También problemas, pero esta vez con el alcohol, es lo que sufre el personaje de Antoine en una España que espera la muerte de Franco en 1975. Con guion de Philippe Thirault y dibujos de Nadar *¡Salud!* está basada en una historia real.

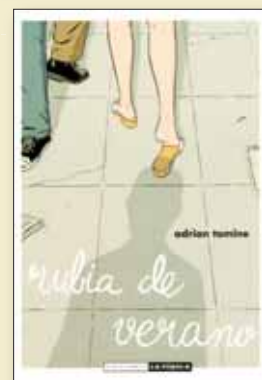
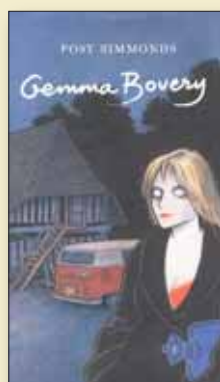
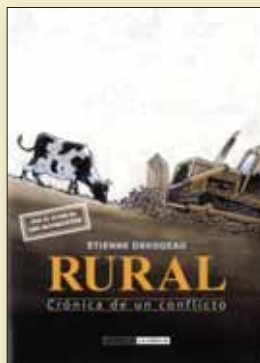
El tono crepuscular y el sabor amargo también están presentes en *El gusto del cloro* y *Polina*, ambas firmadas por Bastien Vivès. La primera, una historia de amor tan efímera que

casi no llega a ocurrir, ambientada en el marco de una piscina pública y, la segunda, también es un idilio, pero con el ballet, con la adolescencia y con el hecho de crecer bajo una férrea disciplina que supera a lo deportivo.

Más inquietantes son las obras de Daniel Clowes, Chris Ware y Nick Drnaso. Los tres firman obras consideradas ya clásicos. Clowes con *Ghost World*, *Ice heaven* y *David Boring* ha conseguido hilvanar un retrato certero de la sociedad americana más vulgarmente cotidiana, con personajes que pueden provocarnos simpatía y repulsión al mismo tiempo. Chris Ware con *Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo*, creó una obra sin precedentes combinando géneros y estilos en un volumen realmente sorprendente. Y, finalmente, Drnaso ha firmado *Sabrina*, una amarga novela gráfica, cuyo aséptico planteamiento visual no hace más que reforzar el malestar que crea un guión escalofriante sobre una sociedad conectada permanentemente a redes sociales, cadenas de noticias y medios de comunicación que lo saben todo de nosotros pero no han impedido la desaparición de una joven. Realmente impactante.

Desagradables, pero por otros motivos, son las dos obras firmadas por Derf Backderf, *Basura* y *Mi amigo Dahmer*. La primera cuenta la expe-

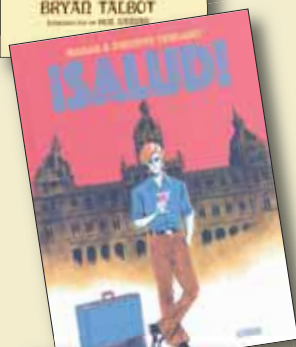
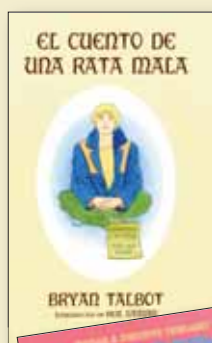

riencia del autor como basurero, haciendo una original combinación de humor, asco y realidad. La segunda es la historia de Jeffrey Dahmer, *el carnicero de Milwaukee*, uno de los mayores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos. El estilo *underground* de Backderf, con influencias de Robert Crumb o Shelton, resalta lo crudo de las historias inspiradas en hechos reales.

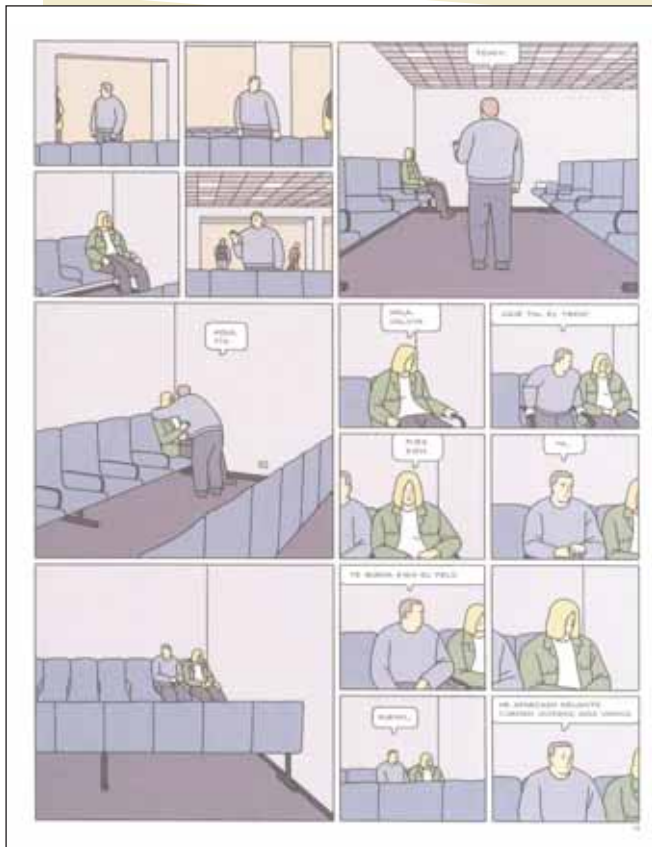
De enfermedades y tratamientos

Si antes se hablaba poco —al menos dentro de la novela gráfica—, de las enfermedades, las terapias y los tratamientos, hoy reflejan una época en la que los hábitos alimentarios, las terapias preventivas y la salud se han ponderado como objetivo de nuestras vidas.

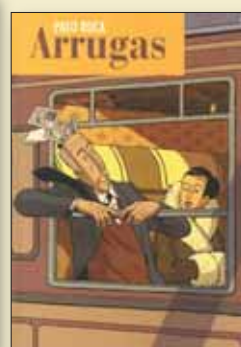
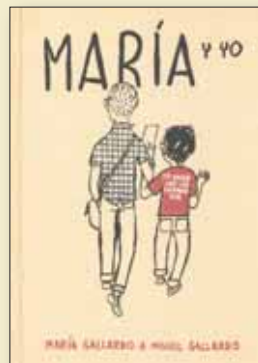
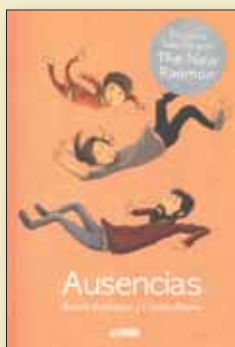
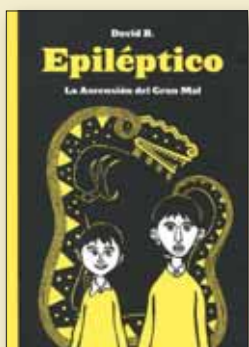
Una posibilidad entre mil, de Cristina Durán y Miguel Á. Giner Bou, aborda el tema de la parálisis infantil de una manera autobiográfica, ya que la hija de los autores padece esta enfermedad. Una obra con la que es imposible no empatizar y que continúa en *La máquina de Efrén*, esta vez contando la adopción de su segunda hija Selam. Ambos autores han segui-

Rubia de verano, de Adrian Tomine, desagradables desencuentros reales como la vida misma.

Los inquietantes silencios y los escenarios asépticos de Sabrina de Nick Drmaso.

do pegados a la realidad cotidiana con *El día 3*, junto con Laura Ballester, donde cuentan la lucha de los familiares de las víctimas del accidente de metro de Valencia del 2006 que costó la vida a cuarenta y tres personas y dejó otros tantos heridos. El álbum le ha valido a la pareja el Premio Nacional de Cómic del 2019.

La epilepsia es la protagonista de la autobiografía de David B. *Epiléptico*, donde narra la terrible vida de su hermano, afectado por la enfermedad y, por lo tanto, también la suya y la de su familia. Una obra mayúscula que ya goza del estatus de referencia en el género y que abarca toda una vida en sus casi cuatrocientas páginas. *Ausen-*

cias, del cantante Ramón Rodríguez y la ilustradora Cristina Bueno, cuenta la historia de la enfermedad del primero, que sufre pérdidas de conciencia temporales y que cuenta cómo afecta eso a su familia y entorno.

María y yo de Miguel Gallardo ha sido una de las grandes sorpresas de los últimos años. El creador de *Makoki*, se dibujaba a sí mismo y a su hija María, con autismo, en un diario de su vida cotidiana. Un cómic que rebosaba optimismo y alegría de vivir dentro de un contexto adverso. Tendría su continuidad en *María cumple 20 años*.

El Alzheimer es el protagonista de *Arrugas* de Paco Roca. El dibujante

obtuvo el Premio Nacional de Cómic en el 2008, aparte de otros importantes galardones por esta obra, sensible y personal que cautivo a miles de lectores.

Y si bien la vejez no es una enfermedad, pero si un contratiempo inevitable en nuestra vida, Joyce Farmer nos lo mostró en *Un adiós especial*. Un sentido relato que narra los cuatro últimos años de su padre y su madre. Escenas conmovedoras, otras patéticas y, sobre todo, un homenaje a la vida que la autora tardó una década en finalizar.

Y también...

Manicomio

Montse Batalla/Xevídom
La Cúpula (2019)

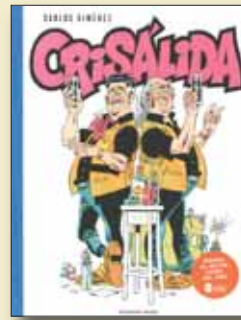
Escalofriante historia autobiográfica de la autora, Montse Batalla y su experiencia con un trastorno psiquiátrico que la lleva a ser internada.

Aquel verano

J. Tamaki/M. Tamaki
La Cúpula (2014)

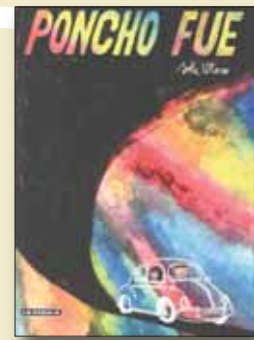
El mismo sitio de veraneo desde... toda la vida. Pero siempre hay un punto de inflexión, un momento en que todo cambia para siempre. El paso a la edad adulta.

Crisálida

Carlos Giménez
Reservoir Books (2016)

Reflejo de una generación desencantada, que asume la llegada del fin como algo natural. Una incómoda sinceridad con firma de autor.

Poncho fue

Sole Otero
La Cúpula (2017)

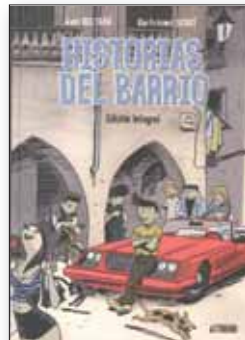
Biografía de una relación de pareja tóxica. Tan sutil y amable que refleja perfectamente esa tibieza con la que a veces se interpretan los abusos en una pareja.

El invierno del dibujante

Paco Roca
Astiberri (2010)

Hubo un tiempo en que siempre era invierno para los dibujantes. Un homenaje a aquellos que empezaron en el oficio en la España de los años cincuenta

Historias del barrio

G. Beltrán/B. Seguí
Astiberri (2016)

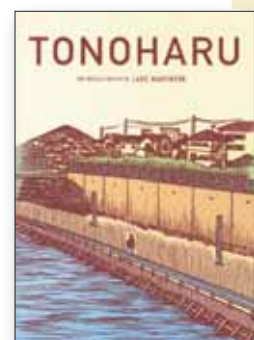
Palma de Mallorca, el barrio, los vecinos, las primeras experiencias y la vida que cambiará para siempre cuando todo sea un recuerdo de hace años.

Piruetas

Tillie Walden
La Cúpula (2017)

Creer. La adolescencia bajo la mirada de una joven que descubre su propia condición sexual y adulta en el marco de la ferrea disciplina del patinaje sobre hielo.

Tonoharu

Lars Martinson
Sinsentido (2012)

Daniel es un joven estadounidense que llega a Tonoharu (Japón) para ejercer de profesor de inglés. Adaptación, soleada otras costumbres... pero también superación y vida.

El paréntesis

Élodie Durand
Sinsentido (2011)

La lucha contra la enfermedad, contra la pérdida de memoria, contra el tumor... Buscar un sentido a la vida por encima de la enfermedad y los contratiempos.

Internas

Galiano/Marta/Pons
La Cúpula (1985)

Entre lo social (el incóformismo) y lo erótico (el escenario de un improbable internado femenino), Galiano, Marta y Pons construyen un relato que despertó a miles de chavales de los años ochenta.

Recuerdos de un joven

Lauzier
Grijalbo (1990)

Si alguien supo retratar los avatares de la cotidianidad, ese fue Lauzier. Su serie Cosas de la Vida y este *Recuerdos de un joven*, combinaba el humor y la ironía bañados en una realidad no siempre complaciente.

Un noruego en el Camino de Santiago

Jason
Astiberri (2017)

Una crónica de la peregrinación del propio autor en el Camino de Santiago. Sentido del humor nórdico para una experiencia única que cambia la vida de muchas personas.

Cómic

TERROR

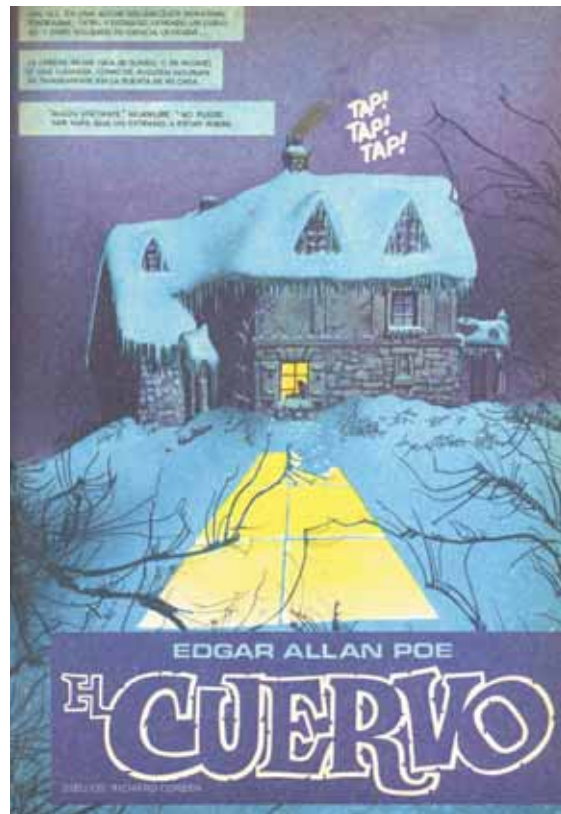
Desde la profundidad de los abismos hasta los fantasmas interiores. Desde el miedo a lo desconocido hasta los muertos que regresan. El género de terror ha sido siempre muy popular en el terreno de los cómics. Richard Corben adaptó los relatos de Edgar Allan Poe con gran belleza plástica en varios álbumes. Erik Kriek se inspiró en el siempre inquietante H. P. Lovecraft para completar el volumen *Desde el más allá y otras historias*. El uruguayo Alberto Breccia, usando tonos oscuros y sombras siniestras, se atrevió con *Los Mitos de Cthulhu*, también de Lovecraft. Fernando Fernández, en 1984 presentó su versión de *Drácula*, con sus ilustraciones preciosistas. Nada que ver con la adaptación de la pe-

lícula de Francis Ford Coppola con guion de Roy Thomas y dibujos de Mike Mignola que vio la luz en 1992 y se ha convertido también en un clásico reeditado varias veces. Otros clásicos del terror ya son también clásicos del cómic, como el *Frankenstein* de Bernie Wrightson o el de Dick Brier, ya citados en el apartado de adaptaciones. Y si antes hablábamos de Fernando Fernández no hay que pasar por alto *La leyenda de las cuatro sombras*, otro ejercicio de estilo basado esta vez en el inquietante mundo de las brujas y con guion de Carlos Trillo. No dejemos a Bernie Wrightson todavía. El creador de *La cosa del pantano*, también con tintes de terror, rindió homenaje a la película *Freaks* de Tod

Adaptación de la película *Drácula* de Francis Ford Coppola con guion de Roy Thomas y dibujos de Mike Mignola.

(Izquierda) *Desde el más allá* y otras historias, la adaptación de relatos de H. P. Lovecraft realizada por Erik Kriek. (Derecha) *El cuervo* de Edgar Allan Poe interpretado por el siempre sorprendente Richard Corben.

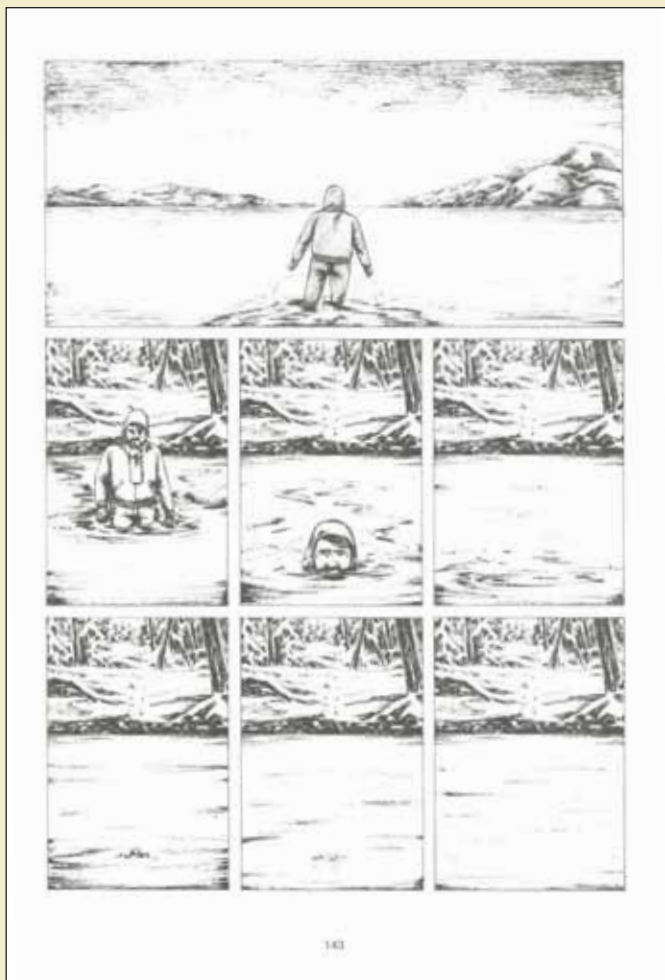
Browning con *Feria de monstruos*, donde unos seres deformes y mutilados son los protagonistas. El propio dibujante sería el autor de la adaptación de la película *Creepshow*, con guión de George Romero y Stephen King, y de la recopilación de relatos aparecidos en las revistas especializadas en el género, *Creepy* y *Eerie*.

Otro de las grandes obras, injustamente olvidadas, es *El hombre que ríe* de Fernando de Felipe, que adaptó la obra de Victor Hugo transformándola en un relato de terror clásico. La editorial Toutain lo editó en 1992 ajuntando un cuadernillo con los bocetos de la obra. Del mismo autor, *Black Deker*, contenía ya tintes *gore* dentro de un relato futurista.

Más actual es la adaptación de *Beowulf* realizada por Santiago García y David Rubín en un espectacular álbum que recrea el poema épico anglosajón.

Muertos que andan... ¡llegan los zombis!

Los zombis se han convertido ya en un género en sí mismo. En su colección Biblioteca de Cómics de Terror de los Años 50, Diábolo Ediciones apuesta por un volumen monográfico, *Zombis*, un álbum repleto de emocionantes y terroríficas historias. Pero, sin duda, el mayor éxito de estos últimos años ha sido el de *Los muertos vivientes*. La saga ideada por Robert Kirkman e ilustrada por Charlie Adlard ha cautivado a todos los aficionados. Su versión televisiva también ha generado todo un universo de *merchandising*, con muñecos y accesorios de todo tipo. La novela gráfica, se publica por entregas que son recopiladas después en generosos integrales —acaba de ver la luz el séptimo—, de más de seiscientos páginas

El terror está dentro de cada uno de nosotros. La desesperanzadora e inquietante *Sukkwon Island*, muestra lo peor del ser humano.

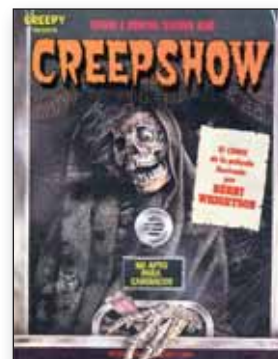
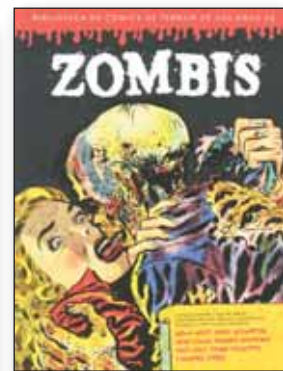
cada uno. La historia de un grupo de supervivientes en un mundo dominado por muertos vivientes, ha dado origen a una serie de personajes, capitaneados por Rick Grimes, que intentan volver a organizar una sociedad civilizada en medio del caos. Unos protagonistas matizados que, en ningún caso resultan planos ni lineales, han sido claves en éxito de la serie.

Terror moderno

Dejando aparte los clásicos y los zombies, existe otro tipo de terror, ese que no podíamos haber imaginado y que, por lo tanto, asusta mucho más. En *Uzumaki. Espiral*, de Junji Ito, una serie de espirales transforma a una población en unos viscosos híbridos de caracoles y humanos. Detrás de ello hay un maleficio. Este manga de gran éxito, con edición en

varios países —incluido España de la mano de Planeta—, es un relato hipnótico, que provoca una tensa inquietud en el lector. El rechazo hacia los viscosos caracoles, la frialdad de muchos de los paisajes, las calles vacías o los barracones que asemejan campos de concentración con afectados por el virus maléfico, son ingredientes que el autor maneja con maestría.

No obstante, el peor terror, no viene de monstruos y fenómenos incomprensibles sino que está dentro del ser humano y sus circunstancias. Ugo Bienvenu, adapta la novela de David Vann *Sukkwon Island*, un relato que corta la respiración y que deja al lector realmente impactado. Jim es un padre separado, todos sus intentos por volver a organizar su vida han fracasado, así que decide retirarse a una isla donde vivir de la tierra en

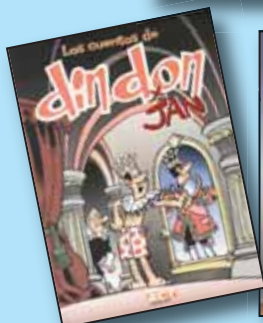
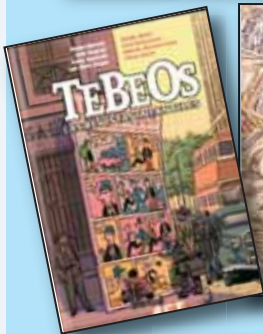

completa soledad. Su hijo adolescente, Roy, acepta pasar con él una temporada. Ambos descubrirán lo peor de sí mismos en un entorno deslumbrante por la naturaleza que les rodea pero a la vez terrorífico cuando la soledad, las dificultades y las condiciones climatológicas se vuelven adversas. Una historia narrada en blanco y negro con un minucioso entintado que recrea perfectamente la desesperación de los personajes.

Cómic

Vivir en la Tebeosfera

Equipo Tebeosfera

De todos es sabido que lo que nos hizo humanos, nuestra identidad, se fundamenta en el lenguaje, y que luego reforzamos y comunicamos esa identidad mediante imágenes. La historia de nuestra vida cultural es un constante reflujo de textos y gráficos, y los que manejan el poder bien que lo saben, y por eso se preocupan mucho de construir buenos relatos y de mantener una buena imagen. Los medios de comunicación, que han sido el gran catalizador de la felicidad de la sociedad moderna, son predominantemente iconográficos, de ahí que Gilbert Cohen-Séat acuñase el término *iconosfera* para referirse a la circulación constante de informaciones visuales en nuestro universo.

Como para algunos de nosotros es muy importante cierto medio de comunicación concreto, al que llamamos historieta o cómic, un grupo de locos por los tebeos decidimos iniciar en el siglo XXI un proyecto tan ufano como altruista, la *Tebeosfera*. Imitamos a Cohen en el nombre de nuestra empresa y a los estudiosos del cómic que habían defendido los tebeos españoles durante el siglo XX les copiamos el empeño. Nacimos para hacer divulgación de las excelencias de la historieta en 2001, con intención de construir un núcleo de investigadores en torno a este medio para estudiar su lenguaje, su industria y su alcance, siempre regidos por el rigor y con cierto afán académico. Logramos eso en 2008, cuando convertimos nuestro sitio web www.tebeosfera.com, en una revista académica y un gran catálogo, ambos soportados por una poderosa base de datos que ha terminado siendo la más referenciada sobre cómics publicados en lengua española.

Para soportar ese proyecto, ya mucho más ambicioso, nos agrupamos en una asociación cultural, la ACyT (un nombre con tintes andaluces), y comenzamos a trabajar sin pausa trazando puentes con otros medios, con otros países y con cualquier aprecio por el cómic, que ha sido cambiante a lo largo del tiempo. Casi veinte años después, Tebeosfera ha servido al público más de 2.000 artículos sobre cómic (científicos en su mayor par-

te), ha registrado más de 300.000 tebeos publicados a lo largo de nuestra historia, ha localizado más de 7.000 entidades implicadas en hacer esos tebeos y a más de 25.000 autores. Una labor impagada e impagable que ha dado cuerpo y alma a nuestra producción de historieta, antes escasamente reconocida por la población española (que sigue identificando los tebeos con cosas de niños o sin importancia), y que ha logrado encajar la industria del cómic dentro de la producción cultural nacional gracias a nuestros informes estadísticos anuales, a disposición del público en: <https://www.tebeosfera.com/estadisticas.html>.

No contentos con mantener esta labor, en la que participan decenas de personas cada día, incluyendo festivales, creamos el sello editorial ACyT Ediciones en 2012 para sacar a la luz libros que creíamos necesarios y que sabíamos que otros editores no se arriesgarían a poner en el mercado. Así, publicamos un catálogo tebeográfico en papel (el más ambicioso que existe), un diccionario terminológico del cómic, la colección *Memoria de la historieta* para repasar los grandes tebeos del siglo XX, manuales sobre legislación en torno al cómic, sobre la bibliografía de grandes autores (como Jan), sobre traducción de historieta, sobre la Guerra Civil a través de las viñetas o sobre las campañas contra el cómic y la censura (nuestro último lanzamiento, el gigantesco ensayo *El pueblo contra los cómics*). Todos nuestros libros, que son gratis para nuestros socios, pueden verse aquí: <https://www.tebeosfera.com/ediciones-de-acyt/>

La *Tebeosfera* está a punto de cumplir veinte años de vida y quiere durar otros veinte más porque aún queda mucho trabajo por hacer sobre el patrimonio de nuestros tebeos, por la memoria de nuestros autores o por el reconocimiento del potencial cultural del cómic. De hecho, hemos colaborado con instituciones educativas para utilizar cómics en las aulas, apoyamos a otras asociaciones y colectivos (museos, grupos de investigación, congresos universitarios), y luchamos por el reconocimiento de todos los valores asociados a los tebeos sin hacer excepciones, por eso nuestro proyecto satisface tanto a los leales a los clásicos como a los ávidos de lo nuevo.

Cómic: Infantil y juvenil

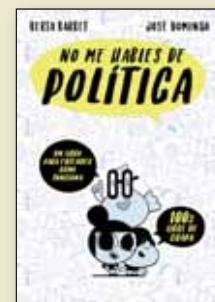
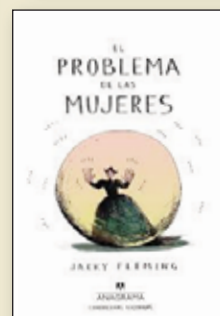
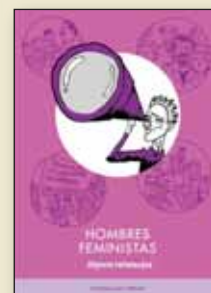
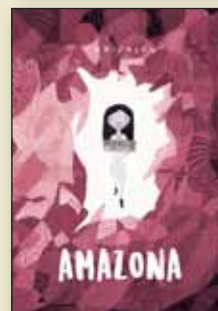
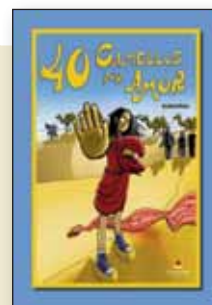
Tebeos valiosos y con valores

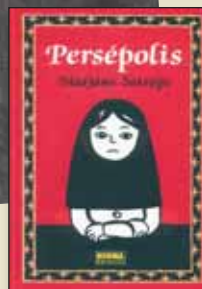
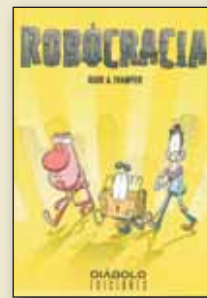
Texto escrito por la redacción de Tebeosfera.

Una de las razones tradicionales para rechazar los tebeos como un objeto con valor cultural ha sido su presunto infantilismo y su vinculación al ocio. Hoy mucho se habla de que el cómic «ha alcanzado la mayoría de edad» pero lo cierto es que, como medio, la historia ya había alcanzado todo su potencial hace cien años, si bien la industria y los intereses del público comprador ha dirigido los afanes de autores y editores por caminos trillados. En las últimas dos décadas se han abordado asuntos de gran calado dramático en los cómics, denuncias reivindicativas en viñetas o sesudas biografías dibujadas, y hoy existen cómics sobre todo tipo de temas y con muy variados enfoques. No obstante, los tebeos más populares siguen siendo los de evasión fantástica, sobre todo los de superhéroes. Con todo esto se quiere subrayar que si algo caracteriza a los cómics contemporáneos no es que sean «más adultos», solo que son más variados y mejores.

Los historietistas de nuestro tiempo están haciendo magníficos tebeos para personas maduras, sin dejar de elaborar cómics excepcionales para el público infantil y juvenil que, además de brindar diversión son transmisores de valores. Desde siempre hubo tebeos con moraleja, propagandísticos, doctrinales, didácticos o pedagógicos, pero lo cierto es que muchos pecaban de

tendenciosos, paternalistas y de calidad discutible. Hoy disponemos de un enorme abanico de títulos atractivos, realizados con talento y muy recomendables para ciertas franjas de edad, las que se hallan en formación. Con el presente artículo se pretende facilitar a los lectores de *CLIJ*, en especial a padres y educadores, una selección de tebeos aconsejables para preadolescentes y adolescentes por su carga en valores. Nos referimos a los valores recomendados pedagógicamente, tanto en la ética que se imparte en la educación primaria como en la educación cívica característica en la secundaria, y todos ellos en concordancia con el programa de objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU. Aquí los hemos agrupado por parejas en seis grupos: justicia y equidad, libertad y autonomía, responsabilidad y compromiso, honestidad e integridad, respeto y tolerancia, solidaridad y alteridad. Pensamos que basta con aportar entre seis y doce títulos

(Página anterior) Ilustración de Zenobia, de Dürr y Horneman. (Arriba) Pequeñas cosas de Tregonning (Abajo) La protagonista de Persépolis de Marjane Satrapi.

por grupo, aunque esto suponga dejar bastantes ejemplos por citar. Lo importante era nutrir esta guía con obras publicadas recientemente (dentro de los últimos cinco años), con el fin de que sean accesibles para quien desee hacerse con ellas:

Justicia y equidad

El concepto de lo justo es uno de los primeros que aprende un niño, pero la justicia social y la política son otra cosa. Hay un relato clásico que trata estos conceptos muy claramente, no en vano es uno de los libros que más se lee en los colegios estadounidenses: *Matar a un ruiseñor*. Su adaptación a la historieta por Fred Fordham fue traducida aquí en 2018 por Random Comics. Del mismo año es *Robocracia*, un tebeo de Igor e Ivanper (Diábolo), con el que los más pequeños podrán adquirir nociones de justicia en el trabajo y de concordia social. Sin salirse de este ámbito, podemos recomendar tebeos que desaconsejan el comercio con personas, que es de lo que trata *40 camellos por amor* (Círculo Rojo, 2018), o explotar injustamente a nadie, como queda patente en *Amazona* (Nuevo Nueve,

2019). Para lectores adolescentes, con interés por la política, resultan recomendables: el tebeo colectivo *Revolution Complex* (Norma, 2011) y el hilarante *No me hables de política*, de Barbet y José Domingo (Montena, 2017).

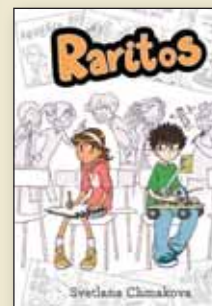
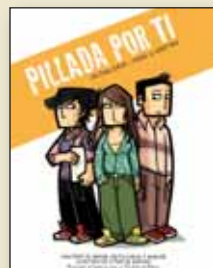
Por lo que se refiere a la igualdad, hay una serie clásica a la que siempre podremos recurrir porque siempre está disponible en las librerías: *Mafalda*. La reciente selección *En esta familia no hay jefes* (Lumen, 2019) resulta una excelente lección de equidad en el entorno doméstico. Hoy en día se insiste mucho en la transmisión de valores feministas y hay bastantes títulos recomendables para chavales, que además enseñan historia, como: el libro de Jacky Fleming *El problema de las mujeres* (Anagrama, 2017), sobre mujeres del mundo, y *Heroínas secretas de la historia de España* (Plan B, 2018), sobre mujeres de aquí. Para lectores algo más maduros, resultan interesantes los títulos: *Hombres feministas* (Cepaim, 2017) y la desgarradora biografía de R. Penfold *Quiéreme bien* (Astiberri, 2018).

Libertad y autonomía

Un valor tan necesario y que costó

tanto conquistar, como la libertad, se halla de nuevo en peligro en el siglo XXI debido al control que sobre los jóvenes ejercen las grandes empresas y las redes de comunicación. La autonomía y la libertad son valores que hemos de enseñar a los más jóvenes y como introducción a sus virtudes viene de perlas la colección de aventuras infantiles de *Esther*, personaje de Riad Sattouf aquí editado por el sello Sapristi desde 2017. A nuestros hijos debemos inculcarles autoestima para conducirse entre sus iguales, para lo cual constituye una buena lectura el libro de historieta de T. Libenson *Emmie es invisible* (Alfaguara, 2017). También hemos de enseñarles a enfrentarse a la vida sin miedo, como el niño creado por Mel Tregonning en *Pequeñas cosas* (Nube de Tinta, 2017).

Para los adolescentes que ya se encaminan hacia la juventud, varias recomendaciones: Hay que luchar para superarse y no hay mejor relato para comprender esto que *Persépolis*, de Marjane Satrapi (lo acaba de reeditar Reservoir en 2020). Dos: No podemos olvidar que la lucha por los derechos sociales fue dura (nos lo recuerda *March*, un excelente tebeo de tres americanos que tradujo Norma en

2018) y no vamos a ceder en ese terreno ni un milímetro. Tres: Debemos ser conscientes de que los abusos de los potentados campan por doquier (el tema de los desahucios, por ejemplo, está bien explicado en *Aquí vivió*, editado por Random House en 2017). Y, por último, que no se olviden de que con cada edad surgen distintas necesidades, por ejemplo, los ancianos tienen menos autonomía y eso merma su libertad (léase para entenderlo *¿Y ahora qué?*, un cómic de Evolution, de 2016).

Honestidad e integridad

Hay ciertos valores que ya se han quedado antiguos, como el de la honorabilidad, y hay otros que suenan a algo caduco, pero realmente no lo son, como el de la honestidad. Enseñar a nuestros descendientes a ser íntegros y honestos es labor necesaria para convivir en armonía y podemos ayudar a los más chicos a comprenderlo con tebeos como *Mini Olmes* (ECC, 2019), dirigido a preadolescentes, o *Merci* (Norma, 2016), para jóvenes, en los que sus autores hablan de espacios normativos y cómo conducirse en una comunidad regulada. Si todavía se desea inculcar más claramente el significado de la integridad, podemos hacerlo con la obra que

ganó el Premio Nacional de Cómic el año pasado: *El día 3* (Astiberri, 2018).

Los valores de probidad y dignidad son a menudo manoseados en ciertos espacios que visitan nuestros hijos con frecuencia: internet y las redes sociales. Resulta vital que ellos comprendan que las pantallas que tanto usan pueden ser puertas a falsos mundos o a comportamientos inadecuados. La Xunta de Galicia lanzó una guía en 2013 que sigue siendo muy recomendable (*Os perigos de internet*). Para quien le cueste leer el gallego, puede ser de gran ayuda el tebeo *En la vida real* (Sapristi, 2015), cómic premiado en el que Doctorow y Wang señalan que hay que cuidar la presencia de los niños en los mundos virtuales. Una última recomendación en este apartado: *Atajos*, tebeo lanzado por UNAD hace tres años que sirve para conocer de antemano las adicciones a las que tienen más fácil acceso los estudiantes.

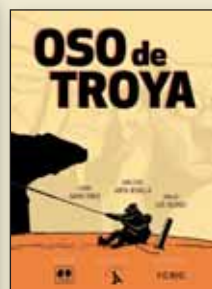
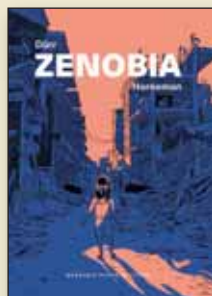
Respeto y tolerancia

Que todos somos diferentes es bien sabido, pero para la infancia tenemos

reservado siempre un modelo, el digno de imitación, lo cual puede generar incomprensión sobre la diversidad. Hace unos años le concedieron el premio Eisner a un delicioso tebeo sobre dos hermanas que aprendieron a soportarse, *Hermanas*, de Raina Telgemeier (Maeva, 2016). Constituye una lectura perfecta para preadolescentes. Si lo que queremos es transmitirles la idea de que se debe respetar a quien no parece encajar o a quienes sufren alguna tara, hay dos buenas lecturas para ello: *Raritos* (Montena, 2018) y *Hemihéroes* (Fundación María Agustí, 2017).

La tolerancia debe ejercitarse siempre, incluso contra los intolerantes. Pero hay que intentar por todos los medios que los chavales respeten a sus compañeros de clase y a sus vecinos. Sobre el problema del acoso escolar hay deliciosos tebeos infantiles, como *Siempre Drácula* (Astronave, 2019), *Todos con Vanesa* (Beascoa, 2018) y *Sé más tú* (Bruguera, 2019), que suponen regalos perfectos. Ni que decir tiene que a los adolescentes hay que dejarles claro que el abuso sexual es repugnante y que la violencia de género es repudiable. Para informar-

(Página anterior) El día 3, cómic de denuncia social para todas las edades. (Abajo) Un océano de amor, una bonita historia con tintes crepusculares.

les sobre ambas cosas, respectivamente, proponemos estos dos títulos: *No abuses (de este libro)* (Plan B, 2018) y *Pillada por ti* (MSPI, 2011), obra algo más antigua pero accesible.

Solidaridad y alteridad

La virtud de ser inclusivos es algo reciente. Nos lo han comenzado a enseñar hace solo unas décadas y hoy se considera uno de los valores más importantes en las sociedades avanzadas y democráticas. ¿Sabremos explicarles a los menores qué implica ponerse en lugar del otro? Con estos dos cómics resulta sencillo: *Tabú* (Imagion, 2016) y *Transeuropeo* (ONCE, 2017). Otra opción para entenderlo bien pasa por abordar un tema concreto y tratar de concienciar a los más pequeños sobre lo que implica. La sordera, por ejemplo, puede ser perfectamente comprendida si se leen los tebeos *Azul turquesa* (Círculo Rojo, 2015), que es muy didáctico, o *Súper Sorda*, otro delicioso cómic premiado en el extranjero, de Cece Bell, aquí traducido por Maeva en 2017.

Ser solidarios implica ceder una porción de lo nuestro a personas desconocidas. Puede ser parte de nuestra riqueza o parte de nuestro territorio. Esto no es fácil de inculcar, pero hay algunos cómics que pueden servir de ayuda. Por ejemplo, con el personaje de J. J. Rovella *Brunella* (Cuocio, 2018), podrán los más pequeños reírse al mismo tiempo que entienden la idea de pobreza extrema. Con la obra colectiva *Viñetas de vida* (Astiberri, 2014), se realizan una decena de viajes de ficción que dejan patente la enorme importancia de la cooperación. Por último, el gran asunto que ocupa noticiarios todos los días, la emigración, ha sido ampliamente tratado en los tebeos, con maestría in-

cluso. Recomendamos cuatro títulos para lectores jóvenes: *Illegal* (Alianza, 2017), *Zenobia* (Barbara Fiore, 2018), *Cuando cierro los ojos recuerdo* (Norma, 2018) y *Refugiada* (La Galera, 2017).

Responsabilidad y compromiso

Sí, la infancia está alejada de la idea de responsabilidad. Ellos apenas pueden comprometerse, pero es muy conveniente imbuirles ciertas ideas que les ayudarán en el futuro. A los más jovencitos resulta cómodo sugerirles que la creatividad se enriquece con el trabajo en equipo si se les da a leer *Los Supermentes al rescate* (Beascoa, 2017). La idea del esfuerzo, o incluso la del sacrificio bien enfocado, se obtiene fácilmente al repasar las vidas de las personas que se volcaron en la ciencia, como los protagonistas de la colección de Jordi Bayarri *Científicos* (Anillo de Sirio, 2012 a 2020), los de la colección *Mamut listo* (Bang, 2018) o como la física y educadora *María Montessori* (DeBolsillo, 2020). Dignos ejemplos a seguir.

La adolescencia es un momento ideal para comprometer a la mente joven con el futuro. Con el que está a la vuelta de la esquina para él (para eso viene que ni pintado el libro de historietas de Rosa y Mikko *Tu futuro empieza aquí*, editado por Nube de Tinta en 2017) y con el que llegará dentro de varias décadas, cuando la convivencia entre los humanos se torne muy difícil. Uno de los compromisos más apremiantes es el de cuidar el

19

medio ambiente para sostener nuestro mundo tal y como es hoy. Hay muchos tebeos sobre este particular, pero aquí aconsejaremos cinco: *Cambio climático*, editado por Divina Pastora en 2010, una buena introducción. *Océanos de amor*, un tebeo multipremiado en Francia que es una oda a la sostenibilidad (Reservoir, 2015). *Oso de Troya* (PasionporlosLibros, 2015), que nos lleva a los polos y nos explica qué está pasando allí. *Vongy*, un libro sobre biodiversidad dirigido a los infantes editado por el antiguo Ministerio de Economía y Competitividad en 2016. Por último, si queremos terminar con una sonrisa, nada mejor que un tebeo sobre consumo responsable dibujado por Xcar: *¿De verdad es esto necesario?* (2017, ADICAE).

Educar en valores con tebeos es posible. Prueben suerte. Al menos disfrutarán intentándolo.

Clásicos, aventuras, policíaco, cine...

Tintín, de Hergé, un clásico.

C clásicos antiguos, clásicos modernos

En la memoria, aunque uno no haya sido seguidor de los tebeos, es inevitable tener muy presente la imagen de *Tintín*, de *Astérix* o de *Snoopy*. Son ya iconos que han trascendido las viñetas para formar parte de nuestra vida diaria, ya sea en forma de camisetas, de muñecos o anuncios publicitarios de diversas marcas.

Tintín, el intrépido reportero, Astérix el galo y su inseparable Obélix o Snoopy y su dueño, Charlie Brown, con su universo particular, están presentes siempre en las librerías. Sus álbumes ha sido reeditados una y otra vez en diferentes versiones. Siempre recomendables y siempre clásicos.

Como clásicos son *Little Nemo en el país de los sueños* de Winsor McCay, considerada la primera obra maestra de la novela gráfica. *Flash Gordon* de Alex Raymond, también autor de *Rip Kirby*, *Agente Secreto X-9* o *Jungle Jim*, y por supuesto *El Príncipe Valiente* de Harold Foster,

donde la ilustración alcanzaba cotas de perfección nunca imaginadas hasta ese momento. También las aventuras de *Mandrake el mago* y *The Phantom, el hombre enmascarado*, ambos

ilustrados por Lee Falk, son actualizados por su actual revisión en la editorial Dolmen.

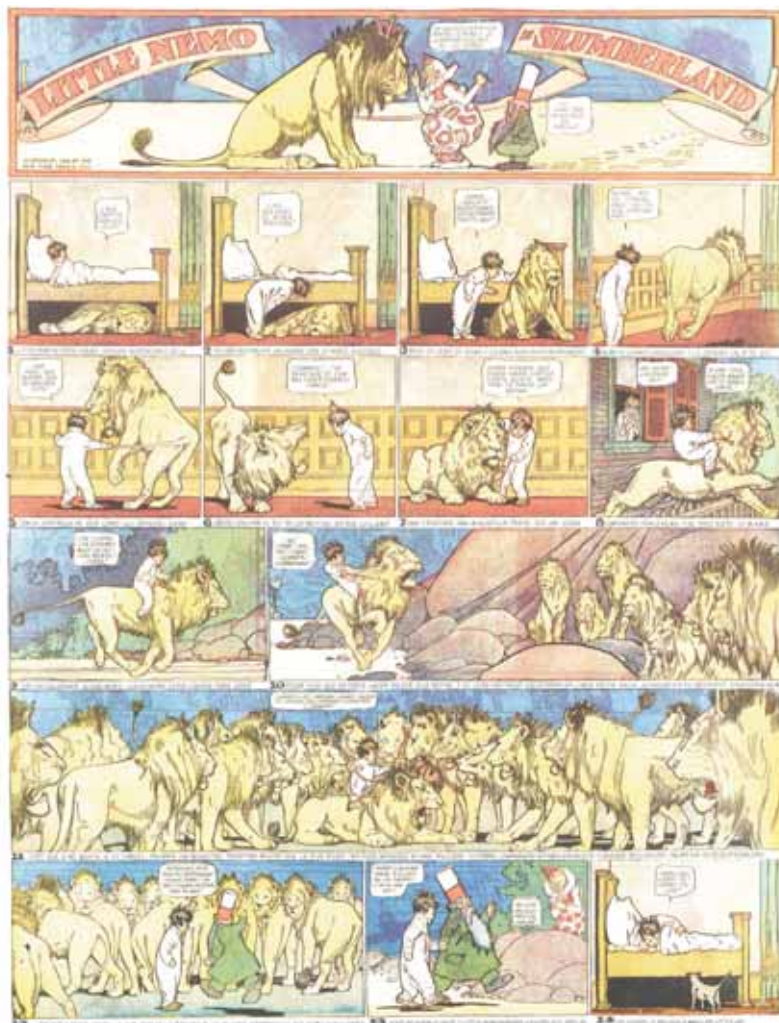
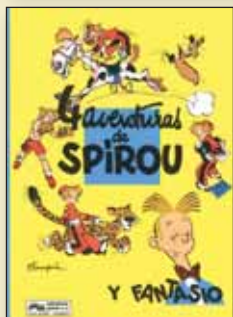
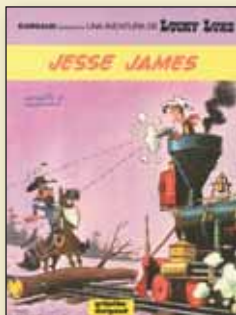
Corto Maltés

Hugo Pratt, con su genial creación *Corto Maltés*, hizo viajar a millones de lectores a través de mares, islas y personajes carismáticos, algunos reales y otros inventados. *Lucky Lucke* de Morris, era el contrapunto a los *westerns* serios y crepusculares

con grandes dosis de humor, que también contó con los guiones del creador de *Astérix*, René Goscinny. *Spirou* y *Fantasio* alcanzó su mayor popularidad en los pinceles de Franquin, aunque era una creación original de otro autor, Rob-Vel. Por supuesto no debemos dejar de lado *Las aventuras de Blacke* y *Mortimer*, otro de los iconos de la línea clara francesa ilustrados por Edgar. J. Jacobs cuyos títulos emblemáticos

32 Little Nemo en el país de los sueños, el abigarrado estilo de Winsor McCay, pionero de la novela gráfica.

como *La Marca Amarilla*, *Las 3 fórmulas del profesor Sato* o *El misterio de la gran pirámide*, son indispensables para los aficionados.

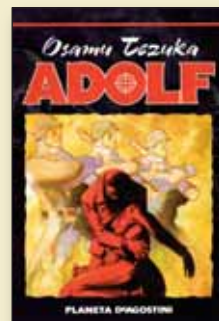
Mucho más reciente en el tiempo, pero igualmente considerado un clásico, tenemos *Maus* De Art Spiegelman, que comenzó a publicarse por entregas en la revista *underground Raw* y acabó ganando un Premio Pulitzer. La historia de un superviviente del Holocausto, donde los judíos son ratones y los nazis amenazantes gatos, encogió el alma de los lectores y convirtió la obra en algo diferente y original.

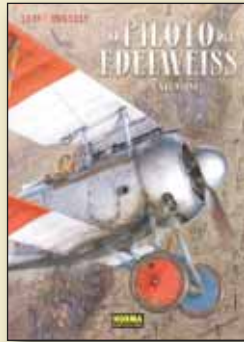
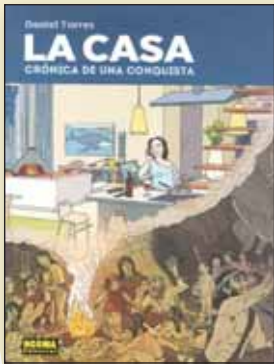
En el mismo terreno argumental está la monstruosa *Adolf*, de Osamu Tezuka, un manga con tintes europeos de 1.264 páginas, considerado ya una obra maestra por su original guion y un gran trabajo de ilustración.

Sin salirnos del terreno bélico debemos considerar a Joe Sacco un clásico moderno por su incursión en el terreno político y social con obras realizadas a pie de conflicto: *Gorazde: Zona protegida*, *Palestina*, en la

Franja de Gaza, *Días de destrucción*, *días de revuelta* y, sobre todo el espectacular *La gran guerra*, donde la denuncia de las injusticias justifica la dureza de un dibujo que cautiva por su mezcla de reportaje periodístico y novela gráfica. Y también debemos mencionar a Agustín Comotto y su *155*, donde la historia de un anarquista ucraniano sirve como excusa para narrar algunos de los conflictos más importantes de la primera mitad del siglo XX.

En España, el tebeo clásico abarca desde el humor de Francisco Ibáñez con *Mortadelo y Filemón*, *13 rue del Percebe*, *El botones Sacarino* o *Rompetechos* hasta los clásicos de TBO, del que nos hicimos amplio eco en un reportaje especial en los números 280, 281 y 282 de *CLIJ*. Y, por supuesto, todo el universo de la editorial Brujerna: *Zipi y Zape*, *Las hermanas Gilda* o *Carpanta*, sin olvidarnos de *El Capitán Trueno* o *El Jabato*. También *Roberto Alcázar* y *Pedrin* que, con sus 1.219 cuadernillos, es la obra más extensa del tebeo español, *El guerrero del antifaz* de

Ilustraciones realistas y detalladas para las batallas aéreas de El Piloto del Edelweiss de Yann y Hugault.

en un volumen de gran tamaño y edición lujosa, *La casa* es ya una obra de referencia dentro del cómic mundial.

Cómic de aventuras

Ya hemos citado en el apartado anterior un buen número de clásicos que también forman parte del género de aventuras. Pero no hay duda de que han seguido publicándose cómics excelentes en los que los personajes afrontan viajes y expediciones sometidos a riesgos que hielan la sangre del lector.

En busca del fuego de Roudier y Champelovier basado en la novela de J. H. Rosny Ainé, narra la búsqueda incansable de tres hombres primitivos del fuego que han perdido tras el ataque de otra tribu. La novela también dio origen a una película de éxito dirigida por Jean-Jacques Annaud en 1982.

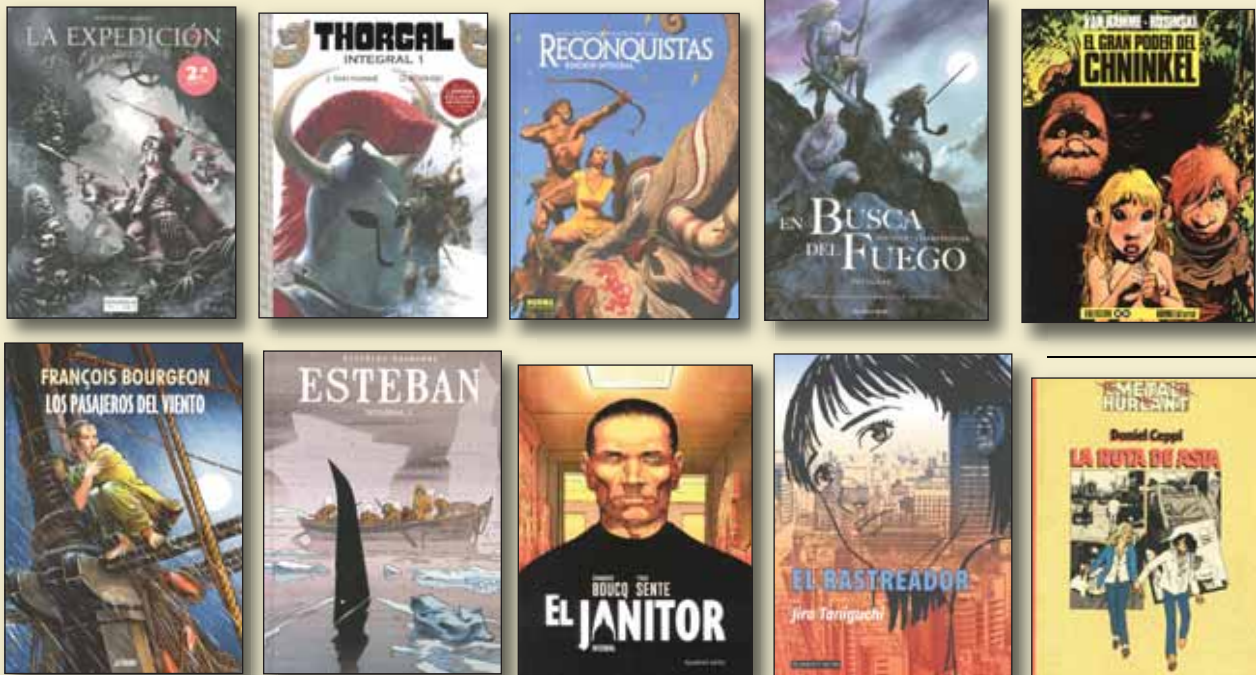
Las aventuras épicas son el ar-

gumento principal de *La Expedición* de Marazano y Frusin y en *Reconquistas* de Runberg y Miville-Deschênes, se mezclan las tramas políticas con las batallas dibujadas con mil y un detalles gráficos.

Entre la fantasía y la aventura está un clásico como *Thorgal* de Van Hamme y Rosinski que ha comenzado a publicarse ahora en volúmenes integrales. Los dos autores también

Los espectaculares escenarios de acción son los protagonistas de *Reconquistas* de Runberg y Miville-Deschênes.

presentaron en 1987 *El Gran poder del Chninkel*, una epopeya de gran éxito reeditada y coloreada en una nueva edición.

Aventuras también, esta vez surcando los cielos, son las series de Norma editorial dedicadas a los pioneros de la aviación, ya sean inventados o basados en personajes reales. *Barón Rojo*, *El piloto del Edelweiss* o *Angel Wings* tienen en común las ilustraciones realistas y los guiones cargados de tensión y batallas aéreas.

Los viajes, con ecos de Jules Verne o Emilio Salgari, cuentan con un buen número de títulos desde el principio de los tebeos. A los ya citados en el apartado de clásicos, deberíamos añadirles *Esteban*, una obra apasionante que narra la vida de un joven marinero a bordo de un ballenero en 1890 y, por supuesto, la obra cumbre de Bourgeon *Los pasajeros del viento*, la historia de la joven rebelde Isabel de Marnay embarcada de incog-

nito en un buque de la Armada francesa en el siglo XVIII. Cinco álbumes que pueden encontrarse recopilados en un integral en Astiberri.

Adler, de Sterne, también incurre en aventuras, esta vez con influencias de Indiana Jones, algo que también hizo Mique con *Las aventuras de Cleopatra*, donde la protagonista es una exploradora. *El Janitor* de Boucq y Sente, ambientada en el Vaticano, está protagonizada por uno de los miembros del cuerpo secreto que protege a la cristiandad en estos tiempos modernos.

Personajes que guardan secretos y hablan a través de incómodos silencios son los protagonistas de *El rastreador*, de Jiro Taniguchi, la historia del arriesgado rescate de una joven secuestrada a cargo del mejor amigo de su padre, un experto escalador.

Si retrocedemos a 1981 tenemos *La ruta de Asia*, un magnífico trabajo de Daniel Ceppi dentro de la colección de álbumes de la revista *Metal Hurlant*. También *El cementerio de las sombras* de Yves Chaland y, retrocediendo aún más los impres-

cindible *Terry y los piratas* y *Steve Canyon* de Milton Caniff. Todo un universo para vivir esas aventuras que siempre soñamos.

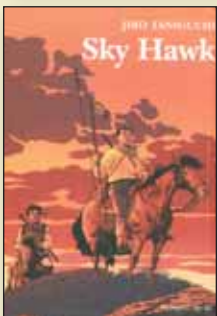
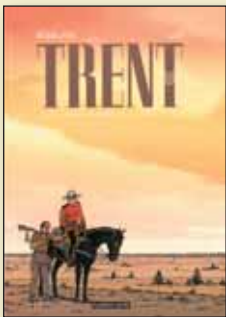
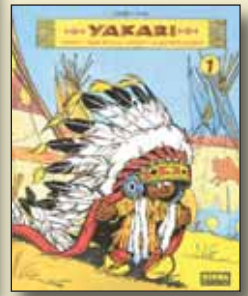
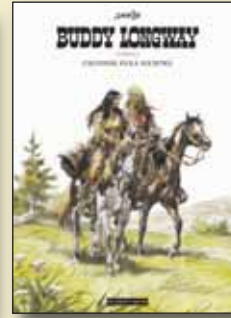
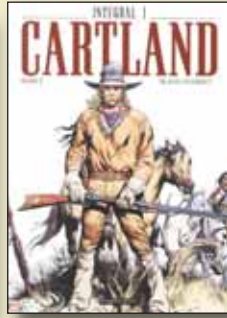
Cómic del oeste

El cómic del oeste siempre ha estado presente en el mundo de los tebeos. Los *westerns* tienen todos los elementos de las grandes aventuras y, como todos los géneros, ha sufrido una evolución. Algo que ya pudimos comprobar en el reportaje sobre Blueberry de este mismo número (página 8) y su cambio como personaje a lo largo de la historia.

Los protagonistas han variado mucho. *Manos Kelly*, de Antonio Hernández Palacios parecía directamente sacado de las películas de John Ford, algo que también sucedía con otra de sus creaciones: *Mac Coy*. En cambio, las antiguas novelas gráficas se acercaban más a los personajes de Marcial Lafuente Estefanía, con un guion más previsible como los títulos de la colección Sioux de 1966 con *La saga* o *La pradera infinita* entre los

Los hermosos paisajes naturales son los protagonistas de Trent, las aventuras de un miembro de la Policía Montada del Canadá.

muchos títulos de Ediciones Toray. Algo que iría variando con el paso de los años hasta llegar a la complejidad argumental de *Cartland*, firmado por la guionista Laurence Harlé y el dibujante Michel Blanc-Dumont, pasando por los magníficos *Western* de Rosinski y Van Hamme, *Comanche* de Greg y Herman, *Ken Parker* del italiano Giancarlo Berardi o *Buddy Longway* de Derib, autor también de *Yakari*, la historia de un niño indio y su caballo *Hijo del trueno*, sin duda una de las mejores recomendaciones para los lectores más jóvenes. También *Bouncer* de Jodorowsky y Boucq, una historia de venganza en siete volúmenes, el excelente trabajo de ilustración de Rubén Pellejero en *Lobo de lluvia* o *El olor de los muchachos voraces*, de Peeters y Loo Hui Phang que introduce argumentos inusuales dentro del género.

Mención aparte merece la serie *Trent*, recopilada en tres tomos por Ponent Mon, que tiene un amplio catálogo de álbumes sobre el oeste. *Trent* es un *western* crepuscular ambientado en Canadá. Bellos paisajes, un protagonista de gran personalidad, el propio Trent, policía montada, y una historia central sobre la que van sucediendo subtramas para completar una magnífica historia.

Diferente sería el adjetivo para definir *Kraa*, de Benoît Sokal, una historia que introduce elementos mágicos y *Buffalo Runner*, de Tiburce Oger, un relato sobre los cazadores de búfalos.

Debemos citar también *Sky Hawk* de Jiro Taniguchi, un manga que cuenta la historia de dos samuráis en tierras del oeste americano. Un argumento curioso con un gran trabajo gráfico.

Y, por último, *Wild River*, de Seiter y Wagner, que recupera el espíritu de *Las aventuras de Jeremiah Johnson*, aquella hermosa película protagonizada por Robert Redford en 1972.

Policíaco... novela negra

Tan atractivo como la novela y el cine negro, es el cómic donde detectives, policías y gánsteres

se erigen como protagonistas. No hay duda de que en España, Abulí y Bernet consiguieron una obra maestra con *Torpedo 1936*. Diálogos inteligentes y bien contruidos, para un personaje carismático que se hizo enormemente popular desde su primera historia. Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido crearon *Blacksad*, con un planteamiento original protagonizado por un gato detective combinado con escenarios de gran realismo y por el que sus autores obtuvieron el Premio Nacional de Cómic en el 2014.

Vittorio Giardino, el autor de la maravillosa obra *Jonas Fink*, creó a su detective particular en 1982, Max Fridman, un ex agente judío de los servicios secretos franceses cuyas aventuras se desarrollan en la década de 1930. *Rapsodia húngara* y *No pasarán*, esta última en tres volúmenes ambientados en España, ponía de manifiesto el trazo perfecto de Giardino y su exhaustiva documentación.

No hay que obviar, de nuevo, a la editorial Toray y sus novelas gráficas para adultos con títulos como *Matando bajo la lluvia* o *Toda una muerte para nada*, cómics basados en la mejor tradición de las novelas de Dashiell Hammett o Raymond Chandler.

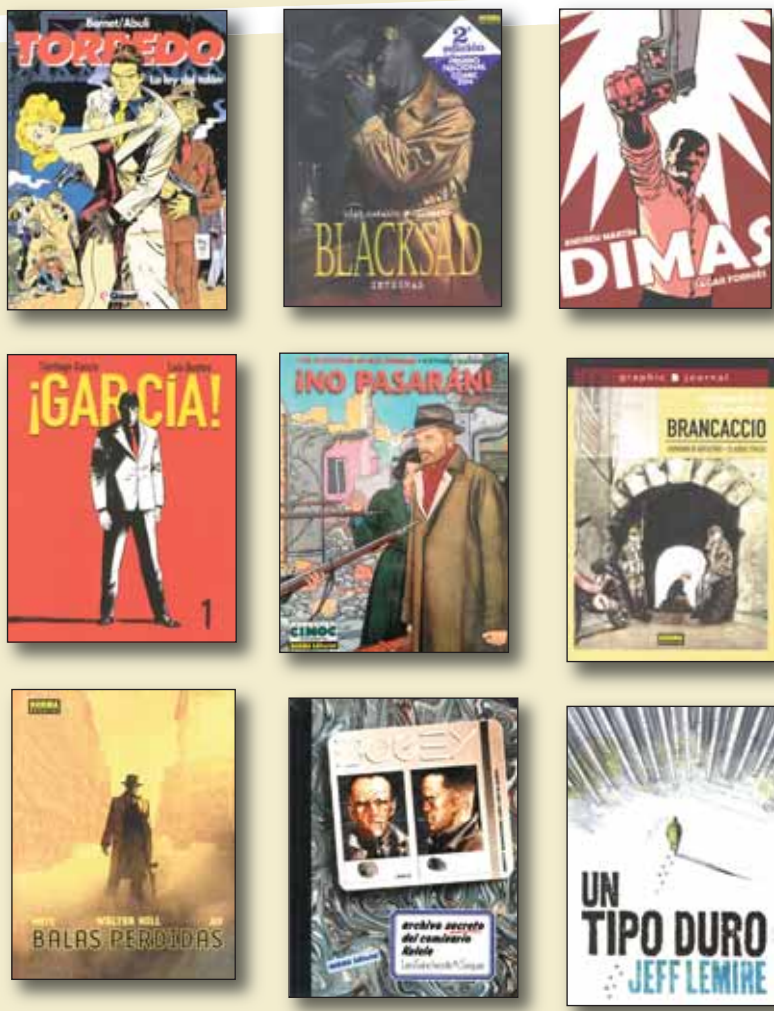
Toda una institución en el mundo de la novela negra es Andreu Martín, que se encarga del guion de *Dimas*, ilustrado por Sagar Forniés donde se respiran todos los ingredientes de una trama tensa, violenta y oscura.

Entre la sátira política y el thriller de acción Santiago García y Luis Bustos presentan *¡García!* en dos tomos. Un superhombre de la España de los

Torpedo 1936, de Abulí y Bernet.

Y también 2010, la segunda parte de 2001. Una odisea del espacio, y Dune de David Lynch, tuvieron su adaptación en cómic a través de Ediciones Forum. También *El planeta de los simios*, rebautizada como *El planeta de los monos*, contando con el arte gráfico de Alfredo Alcalá, al que ya conocíamos de *Conan* (ver página 21) Y, para terminar, no podemos olvidarnos de otra de las sagas espaciales más famosas después de *Star Wars*. Por supuesto nos referimos a la carismática *Star Trek*, que goza de una buena colección de relatos además de los que narran las aventuras «oficiales».

cincuenta, desaparecido sin dejar rastro, vuelve de nuevo a nuestros días para encontrarse con una España diferente.

Más tenso, sin duda, es el argumento de *Brancaccio, una historia de la mafia cotidiana*, firmada por Giovanni di Gregorio y Claudio Stassi. La historia de denuncia sobre los escabrosos movimientos de la mafia italiana.

Balas perdidas es una excelente narración con el pulso del director de cine Walter Hill, autor del argumento que adapta Matz e ilustra Jeff. Una historia ambientada en el Chicago de la Ley Seca.

Otras obras de interés son *Yo, asesino* de Antonio Altarriba y Keko, *Balada de la Costa Oeste*, de Tardi y Manchette, *Black Kiss* del siempre recomendable Howard Chaykin, *Bogey* de Leo Sánchez y Antonio Segura, *Un tipo duro* de Jeff Lemire o *Hard Story* de Horacio Altuna y Jorge González.

Del cine al cómic

Si bien ya hemos hablado de las adaptaciones de famosas novelas al mundo del tebeo, no debemos olvidar

las versiones en cómic de películas de éxito. Algunas han despegado por sí solas, olvidando el original y adquiriendo vida propia. Es el caso de la inagotable saga *Star Wars*. Los personajes han vivido infinidad de aventuras además de las que hemos visto en las películas. Pero nos quedaremos con las adaptaciones de los filmes originales, aparecidas en su momento y reeditadas en sucesivas ocasiones. Algo similar sucede con la saga *Alien* o la del aventurero por excelencia Indiana Jones, que goza de tres integrales en Norma Editorial con todas sus aventuras más allá de *En busca del arca perdida*. James Bond, en su última etapa considerada clásica, también tuvo su versión en forma de tebeo con *Panorama para matar* y *Sólo para sus ojos*, al igual que *Parque Jurásico* de Steven Spielberg y la versión de *Tarzán* de 1984, *Greystoke, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos* protagonizada por Christopher Lambert.

Más peculiar, pero considerada una obra de culto es *Atmósfera Cero*, basada en el *thriller* espacial dirigido por Peter Hyams en 1981 y protagonizada por Sean Connery, a cargo del siempre recomendable Jim Steranko.

El cómic dentro del cómic

La historia de los tebeos abarca ya muchos años, suficientes como para que los historiadores se hayan interesado por el fascinante mundo de las viñetas. Los nombres propios, los títulos clásicos, los dibujantes y los guionistas han conformado un elenco muy suculento para los estudiosos.

Podemos partir, obviando los fascículos sobre la historia del cómic que la editorial Toutain fue publicando en los años ochenta, de *Diccionario de los cómics*, de Javier Coma editado en 1991. Gran conocedor e investigador, Coma seleccionaba 573 obras de la denominada edad de oro del cómic, desde los años veinte hasta los cincuenta.

Dando un salto en el tiempo, la *Guía básica del cómic* (1999) de Eric Frattini y Óscar Palmer es una obra sorprendente donde no falta nada. Sería extraño que uno busque un personaje, una obra o un autor y no esté incluido en estas doscientas páginas. Información con toques de humor para una lectura ágil y completa.

También la editorial Blume publicó *Cómics. Una historia global, desde 1968 hasta hoy*, un tratado igualmente cargado de detalles y con más de trescientas ilustraciones que abarca también el manga y ofrece una retrospectiva más actual al estar publicado en el 2014.

Por su parte, Santiago García con *La novela gráfica*, refirma esta definición, usada en lugar de tebeos o historietas, en un completo volumen que establece conexiones entre los cómics más antiguos y los más modernos combinando obras nacionales e internacionales.

Daniele Barbieri analiza las formas narrativas de los tebeos en el interesante *Los lenguajes del cómic* de 1993 y la Universidad de Castilla La Mancha publicó en el año 2000 *Cuatro lecciones sobre el cómic*, una distendida historia sobre los tebeos en una edición de sólo 500 ejemplares.

Tampoco hemos de olvidar la colección Sinpalabras de la editorial Sinsentido, libros monográficos, de pequeño formato, con biografías de dibujantes como Moebius, Osterheld, Richard Corben, Harold Foster o los hermanos Buscema y personajes como *Conan* o *Spiderman*.

No son usuales las biografías de los autores de cómic, por eso hay que agradecer esfuerzos como los de Graphicclassics que, en colaboración con Ponent Mon, ha realizado un lujoso volumen dedicado a Antonio Hernández Palacios (*Manos Kelly, El Cid...*). También CTH (Cómic/Historietas/Tebeos) se ha arriesgado con la publicación de revistas monográficas con interesantes y completos estudios sobre *El príncipe Valiente* y Harold Foster o *Haxtur* de Víctor de la Fuente.

Y, por último, destacaremos *Batman. Serenata nocturna*, de David Hernando, una pequeña joya literaria donde el autor relata el origen del hombre murciélago, una historia increíble que merecía ser contada para desvelar que fue Bill Finger —olvidado y maltrata-

La creación de un cómic según Scott McCloud... ¿Un oficio apasionante? Tal vez no para todos.

do por la industria editorial— y no Bob Kane en solitario el que creó al caballero oscuro.

El tebeo español

Y si entramos ya en el terreno del tebeo hecho en España, nos sorprende un amplio catálogo de obras que demuestran, por un lado, la gran cantidad de tebeos que se han publicado en nuestro país y, por otro, la gran afición que cosecharon. Más allá de la añoranza por aquello que nos hizo felices cuando éramos niños, nuestros cómics tienen una amplia historia puesta en papel en obras como *La España del tebeo*, un completo análisis de obras y contexto histórico de Antonio Altarriba, *Apuntes para una historia de los tebeos* y *Los inventores del cómic español 1873/1900* ambos de Antonio Martín o *Los cómics de la tran-*

sición de Francisco Lladó, donde encontramos esos cómics que supusieron el boom del tebeo español, desde 1975 hasta 1984.

Tragados por el abismo, de Pedro Porcel, traza un análisis de la historieta de aventuras en España y Ruth Bernárdez con *Las chicas son guerreras*. *El cómic femenino de los 70 y 80*, hace un excelente trabajo de investigación a través de 1.314 tebeos «de chicas», demostrando que había mucho más que *Esther y su mundo*. *Guía visual de la editorial Bruguera* recoge ese legado de tebeos que tanto influyeron en los lectores de nuestro país. Un libro que podría complementarse con *El invierno del dibujante* de Paco Roca (ver página 55) y *Los profesionales* de Carlos Giménez (ver página 40), donde se refleja la realidad del oficio de dibujante.

También es interesante por lo inusual de su planteamiento, *Comics de cine* de Jorge Gard, que recopila cien portadas de cómics mexicanos basadas en clásicos del cine.

Pero, sin duda, es Jesús Cuadrado quien ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación para publicar primero *Diccionario de uso de la historieta española* (1873-1996), y después *Atlas español de la cultura popular de la historieta y su uso*, en dos volúmenes de casi setecientas páginas cada uno. Una obra de referencia, sin duda. Como de referencia es el *Gran catálogo de la historieta. Inventario 2012*, el catálogo más completo realizado hasta el momento de tebeos

publicados en nuestro país. Una obra que sólo ha podido realizarse gracias a la pasión de los integrantes de la Asociación Tebeosfera (ver página 69). Lo mismo sucede con *El pueblo contra los cómics* de Ignacio Fernández Sarasola, experto jurista y autor de *La legislación sobre la historieta en España*, donde repasa los procesos de rechazo y lucha contra la difusión de los tebeos hasta que, por fin, pudo legislarse al respecto a nivel internacional.

Los problemas editoriales, el maltrato a autores y guionistas por parte de las editoriales americanas y la quema de tebeos por sectores que los consideraban nocivos para los jóvenes lectores, conforman el texto de *La plaga de los cómics*, de David Hajdu, indispensable para conocer una parte de la historia que parecía olvidada.

Cómo se hace un cómic

Con la popularidad de los tebeos también surgieron los manuales de cómo dibujarlos. Lo que hizo en su momento Emilio Freixas, el creador de un injustamente olvidado *Capitán Misterio* con sus famosos cuadernillos para aprender a ser dibujante, empezaron a hacerlo también los autores de cómics enseñando su oficio..

La obra más relevante, la que sentó las bases de la denominada novela gráfica, fue *El cómic y el arte secuencial* del maestro Will Eisner. Eisner fue el primero en defender la denominación de novela grá-

fica para definir su trabajo. Decía que él hacía novelas apoyadas por imágenes en una secuencia narrativa.

En nuestro país supuso una gran novedad la obra *La técnica del cómic* de Josep M. Bea, que elaboró un detallado manual de cómo dibujar, colorear, colocar las viñetas y organizar los diálogos en un tebeo. La obra se podía adquirir por fascículos y, posteriormente, en un solo volumen.

Scott McCloud, por su parte, publicó *Cómo se hace un cómic*, en 1995, una obra que sorprendió por ir un poco más allá de lo técnico y tratar el cómic en un concepto artístico jugando también con los tiempos narrativos y los ilimitados recursos que ofrece la historieta para contar una historia.

Más moderno, incluyendo también los avances digitales e incluso información sobre los contratos que un nuevo dibujante debe afrontar, es *Cómics: manual de instrucciones*, un excelente texto de Roberto Bergado, Pepe Gálvez, Antoni Guiral y Jesús Redondo, cuatro expertos que elaboran un libro indispensable.

Los aficionados más jóvenes tienen opciones donde encontrar los consejos necesarios para iniciarse dibujando con *Anatomía de una historieta* de Sergio García, *Curso de cómic* de Kiko da Silva o incluso *Veinte años de cómic*, de 1993, un cuaderno de aula que incluye consejos para que el profesorado elabore un taller sobre cómics en el colegio con ejemplos y muchas ilustraciones.

Animais Froitas

Antonio Rubio.

Ilustraciones de Óscar Villán.

Pontevedra: Kalandraka, 2019.

18 págs. 8 euros (cada libro). Edición en gallego.

Existen ediciones en castellano, catalán y euskera.

ISBN: 978-84-8464-484-2. ISBN: 978-84-8464-486-6.

Damos cuenta de la aparición de dos títulos más de la estupenda colección *Do berce á lúa* (*De la cuna a la luna*), que la editorial Kalandraka destina a los más pequeñitos.

En ambos, la feliz colaboración de Antonio Rubio por el texto y Óscar Villán por las ilustraciones, introduce a los niños y niñas que todavía no saben leer, o que se están iniciando, en los recursos de la poesía: ritmo, rima, pausa, repetición; y también en los juegos de lenguaje que tanto les gustan, al mismo tiempo que aprenden vocabulario, en este caso referido a animales y frutas. En ambos libros, la unidad significativa es la doble página, y la pausa viene determinada por el paso a la página siguiente.

Las tapas duras, las hojas gruesas y el pequeño formato hacen a estos libros ideales para las manos pequeñas de sus destinatarios. Las estupendas ilustraciones de Óscar Villán, sencillas expresivas y coloristas, perfectamente delimitadas sobre fondo liso monocolor, facilitan la inmediata identificación de lo representado, y el texto, impreso en grandes caracteres debajo de cada dibujo, permite comprender el mecanismo de la lectura, relacionando desde el principio el signo lingüístico con su significado.

M.ª Jesús Fernández.

El señor Búho

Libby Walden.

Ilustraciones de Jacqui Lee.

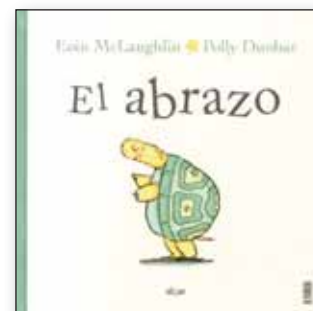
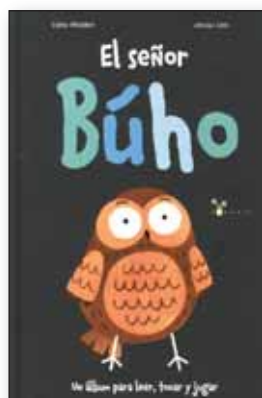
Traducción de Roberto Vivero. Madrid: Bruño, 2019. 48 págs.

13,77 euros. ISBN: 978-84-696-2692-4.

Libro-juego interactivo, a medio camino entre la divulgación y el cuento, especialmente pensado para leer en voz alta a los pequeños, gracias al texto, una voz narradora que intenta presentar, con ciertas dificultades, a esa ave misteriosa —el búho— que no se deja ver a la luz del día, por lo que el narrador ha de pedir ayuda a los «lectores» para que le ayuden a descubrir sus costumbres. Siguiendo sus indicaciones, los niños han de interactuar, dando palmadas, cambiando el libro de posición, soplando y agitando sus hojas (troqueladas en diferentes tamaños), y hasta haciéndole cosquillas al protagonista, para descubrir, por fin, su actividad nocturna, que incluye el emparejamiento

y la construcción, con la señora Búho, de su protegido nido, donde, para sorpresa final, asistirán al nacimiento del bebé Búho.

Con graciosas ilustraciones y una adecuada ambientación nocturna que induce a la tranquilidad, es un libro entretenido y divertido, ideal para disfrutar antes de dormir.

El abrazo

Eoin McLaughlin.

Ilustraciones de Polly Dunbar.

Traducción de Teresa Broseta. Alzira (Valencia): Algar,

2019. 52 págs. 15,16 euros.

ISBN: 978-84-9142-304-1.

Erizo y Tortuga, cada uno por su lado, están tristes y necesitan el abrazo de alguien que les reconforte. Así, van por el bosque, pidiéndoselo a todos los animales que encuentran (el Zorro, la Ardilla, la Urraca...), pero todos se niegan. Más tristes aún, llorosos, le preguntan al sabio Búho «¿por qué no me abrazará nadie?», y él les explica que el problema son las puntiagudas púas de uno, y el duro caparazón de la otra. Pero que no deben preocuparse, porque «todo el mundo encuentra a alguien». Y, efectivamente, los dos lo encontrarán.

Un álbum de divertido y sorprendente planteamiento. En realidad, son dos libros en uno, con dos portadas y un mismo texto que cuenta las peripecias de Erizo y Tortuga por separado, uniéndolas en el momento más emocionante, cuando sucede el inesperado «final feliz»: el encuentro de ambos protagonistas, fundiéndose en un efusivo abrazo. Hasta entonces, el lector habrá leído la historia de Erizo o de Tortuga, según haya elegido una u otra portada para empezar a leer, pero al llegar al abrazo —en una doble página vertical que rompe el esquema de la narración y da paso al resto de las páginas, que están impresas al revés—, se verá invitado a cerrar el libro y darle la vuelta... para conocer la historia del segundo protagonista y completar, así, la narración.

Un libro ingenioso y tierno sobre la amistad entre «diferentes», que incide en la idea de que todos merecemos recibir amor y afecto, con las atractivas ilustraciones de Polly Dunbar, una de las más reconocidas autoras inglesas de libros ilustrados para pequeños lectores.

Siempre Sentado En Mal Sitio

Teresa Benítez.

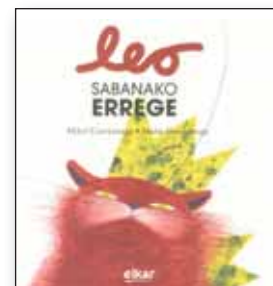
Ilustraciones de Enrique Heras. Bilbao: A Fin de Cuentos, 2019. 24 págs. 15 euros. ISBN: 978-84-120914-0-3.

«Siempre Sentado En Mal Sitio» es un pequeño indio comanche de siete años, que no acaba de entender por qué le han puesto ese extraño nombre. Pero, cada vez que empieza a pensarlo, sus ganas de jugar y de correr aventuras en plena naturaleza, le distraen y hace que se olvide de la incógnita. Hasta que un día, en una de sus correrías, un hombre que le salva de morir ahogado, le regaña diciéndole que «si no hubiera estado sentado en tan mal sitio, no se hubiera caído al río». Y entonces, el pequeño comanche comprendió el por-

qué de su nombre, y como era muy travieso pero también muy listo, decidió cambiar, observando a los mayores de la tribu.

Un cuento muy original y con encanto. Con un texto de fácil lectura, y graciosas y expresivas ilustraciones, que muestran con vivacidad las peligrosas trastadas del simpático niño comanche.

Leo sabanako errege

Mikel Gurrutxaga.

Ilustraciones de Maite Gurrutxaga. San Sebastián: Elkar, 2019. 36 págs. 9,90 euros. Edición en euskera. ISBN: 978-84-9027-948-9.

Los hermanos Mikel y Maite Gurrutxaga obtuvieron el premio Etxepare con su primera obra, *Alex nire laguna*. Ahora, tras varios años y un reconocimiento cada vez mayor a Maite como ilustradora, vuelven con un álbum en formato pequeño: *Leo Sabanako errege* (*Leo rey de la sabana*).

Toda la narración se sitúa en un mismo escenario, el interior de una casa, en la que podemos apreciar a la izquierda, a la madre trabajando; en medio, la televisión encendida, en la que se muestra un programa de animales sobre el rey de la sabana; y a la derecha, el padre cocinando. La única voz que se escucha en toda la historia es la del narrador del programa de televisión, y lo que éste cuenta sobre el león, lo hace, a su manera, el gato de la casa.

Los autores han creado un muy logrado y bonito juego con el que consiguen hacer sonreír a los lectores. Frente al rugido del león, que desde un alto controla todo su territorio, surge uno más fuerte que pone en peligro su reinado y altera a todos los habitantes de la casa: el grito de un bebé. La relación entre el león (perdón el gato) y el bebé se asemeja al de una fiera y su presa; pero no todo es como pensamos.

Entretenida obra, muy sugerente y que, sin duda, hará disfrutar a quienes se acerquen a este álbum que, por su formato, se puede llevar incluso en un bolsillo. **Xabier Etxaniz.**

A tartaruga Amodovou

Paula Carballeira.

Ilustraciones de Ana Seixas. Santiago de Compostela: Santillana-Obradoiro, 2019. 48 págs. 8'31 euros. Edición en gallego. ISBN: 978-84-16834-14-3.

La tortuga *Amodovou* (*Lentavoy*), el personaje protagonista de este nuevo libro de Paula Carballeira, es un ejemplo de valentía, optimismo, decisión y perseverancia. Una moderna fábula con esta pequeña tortuga como símbolo de autonomía y libertad.

Nacida en el bosque en tiempo de primavera, desde que aprendió a mantenerse en pie y avanzar sobre sus cuatro patitas, *Amodovou* no ha parado de caminar, lenta pero decididamente, siempre con una sonrisa, impulsada por su deseo de conocer y disfrutar de todos los lugares de la Tierra. Ni las temerosas urracas que la alertan de los peligros del bosque, ni el fatídico cuervo que la avisa de los obstáculos de la guerra y los alambres de espino, ni el grito llorón de la gaviota que le aconseja retroceder para no ahogarse en el mar, conseguirán que *Amodovou* pierda su espíritu aventurero, que la lleva a viajar sola y

sin tregua, y a vencer todas las dificultades del camino, siempre cantando y feliz de tener una concha donde cobijarse y de que nadie se fije en ella.

Bonita historia, bellamente ilustrada por Ana Seixas, en la que reconocemos el espíritu de su autora, también ella una infatigable viajera, siempre dispuesta a apostar por los seres pequeños, aparentemente insignificantes, pero que no se rinden, capaces de buscar la belleza y la alegría incluso en las situaciones más desfavorables. El libro es también un canto a la libertad, al derecho a elegir el propio camino, aunque esto implique hacerlo en solitario. **M.ª Jesús Fernández.**

De 8 a 10

El secreto

Daniel Nesquens.

Ilustraciones de Miren Asiain Lora.

Madrid: SM, 2019. 36 págs. 12,95 euros.

ISBN: 978-84-1318-008-3.

En un zoo, dos personajes solitarios, el gran tigre salvaje y un pequeño gato callejero, que va por allí de visita, tejen una inesperada amistad. Cada día se hacen mutua compañía, charlando de sus cosas. Hasta que, entre confidencias, el tigre le dice al gato que su mayor deseo es ser libre, para volver a su casa, en la selva, y le pide que, en secreto, le haga el favor de sacarlo de la jaula.

El gato, aunque sabe que eso está prohibido, no duda en hacerse con la llave de la jaula y liberar a su querido amigo, aunque eso le cuesta ser sorprendido por el guardián del zoo, al que no le queda

más remedio que confesar su delito. Pero, para su sorpresa, el guardián —otro solitario— le propone no decírselo a nadie y guardar el secreto para ellos dos solos. Y así nace una nueva amistad incondicional, en la que, además de confidencias, el guardián y el gato compartirán también las cartas que el tigre les envía, por fin feliz, desde su hogar en la selva, junto al gran río y bajo el cielo estrellado.

Emotivo cuento sobre la amistad y el ansia de libertad, sugerentemente narrado por Nesquens en un álbum ilustrado con los preciosistas dibujos de Miren Asiain.

El punto final

Fran Pintadera.

Ilustraciones de Tesa González. Salamanca: La Guriada, 2019. 44 págs. 15,90 euros.

ISBN: 978-84-949271-3-3.

A punto de sacar a la venta su nuevo y precioso libro, sus editores se dan cuenta de que, en el último párrafo, de la última página, faltaba algo: ¡el punto final! Una tragedia, porque ya se sabe que un libro no puede acabar sin el punto final...

El caso es que el dichoso punto final de este cuento, es un personajillo con vida propia: Es soñador y aventurero y, de pronto, ha decidido escaparse del libro para «recorrer el mundo». Y así lo hace. Entusiasmado al principio por las fascinantes novedades que iba descubriendo, pronto comprobó que su aventura también tenía sus riesgos —peligrosas situaciones de las que iba saliendo a trompicones— y, finalmente, agotado por tantos sustos y emociones, comenzó a añorar su vida anterior. Por suerte, tras mucho rodar, llegó a un sitio tranquilo y agradable, donde encontró un hueco para descansar, que parecía hecho a su medida. Y, efectivamente, así era: había vuelto a «su» libro. Un libro precioso que, por fin, podría llegar a las manos de sus lectores.

Un cuento surrealista, muy imaginativo y divertido, realizado por las originales y creativas imágenes de Tesa González, en un álbum de generoso formato y excelente edición.

Declaración de los Derechos del Niño

Jordi Sierra i Fabra.

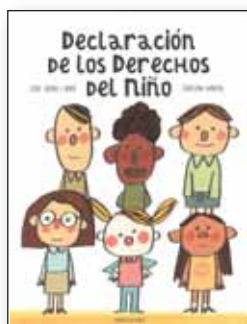
Ilustraciones de Christian Inaraja. Zaragoza: Edelvives, 2019. 40 págs. 10,25 euros. Existe edición en catalán *Els Drets dels Infants*—en Baula.

ISBN: 978-84-140-2456-0.

Libro oportuno, y necesario, que conmemora el 60.º Aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño (1959), en una edición para niños, con un texto rimado de Sierra i Fabra, que rememora, en feliz síntesis, los diez artículos de la Declaración, acompañado por las acertadas ilustraciones de Inaraja, con su habitual estilo de líneas sencillas y tono ingenioso, que lo convierten en un «poema ilus-

trado», al alcance, precisamente, de sus destinatarios.

Al final, el libro incluye el texto original de la Declaración aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, un material muy útil para promover posibles trabajos escolares.

De 10 a 12

LOS IMPERDIBLES

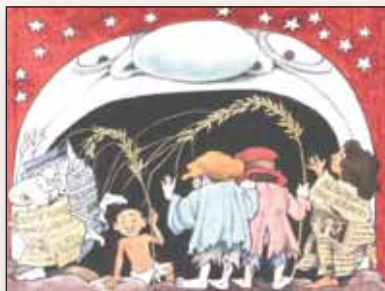
En el vertedero con Juan y Pedro

Maurice Sendak.

Ilustraciones del autor. Traducción de Miguel Azaola. Pontevedra: Kalandraka, 2019. 56 págs. 18 euros. Existen ediciones en catalán y portugués. ISBN: 978-84-8464-365-4.

Uno de los más «oscuros» y controvertidos de los álbumes de Maurice Sendak (1928-2012), que ya en su última época de creación (*En el vertedero* es de 1993), decidió abordar temas más complejos y sombríos en sus libros para niños, como en este caso, en el que lanza una dura crítica contra la desprotección de la infancia. Su subtítulo, *Dos retahílas rimadas*, remite al contenido del libro: su reinterpretación de dos canciones tradicionales de *Mother Goose*, la clásica colección de rimas infantiles de habla inglesa.

Los protagonistas, Juan y Pedro, dos «niños de la calle», rescatan a un bebé que había sido raptado por

ilustraciones), con diferentes lecturas —una sencilla aventura de «buenos» contra «malos», o un descenso a los infiernos de la vida real—, según la edad de los lectores. No se la pierdan.

unas ratas, al que integran en su peculiar «familia de los sin hogar», cuidándole amorosamente, pese a la miseria y las dificultades de su vida, en lo que es un conmovedor canto a la esperanza, y una clara denuncia de la crueldad de la sociedad y otros males del sistema.

Excepcional obra del gran Sendak (también por sus impresionantes

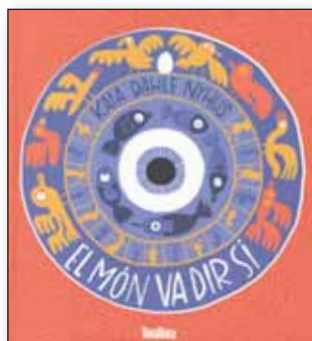

El món va dir sí

Kaia Dahle Nyhus.

Ilustraciones de la autora. Traducción de Meritxell Salvany. Barcelona: Takatuka, 2019. 48 págs. 16 euros. Edición en catalán. ISBN: 978-84-17383-48-0.

«Un buen día empezó el mundo y empezó el tiempo, y del choque entre planetas surgió la Tierra. Y empezaron las estaciones. Y aparecimos nosotros: primero fuimos peces en el agua, luego reptiles y más tarde mamíferos. Empezamos a andar sobre dos piernas y a fabricar nuestros primeros utensilios. Y el mundo parecía ya acabado, pero desde entonces siempre hemos continuado fabricando e inventando

cosas que nos han traído progreso, pero también destrucción. Y desde entonces el mundo no ha parado, ni nosotros tampoco».

Así presentan los editores de Takatuka este sorprendente y curioso álbum que explica, científicamente, el origen del mundo a los niños. De la joven y reconocida autora e ilustradora noruega Kaia Dahle Nyhus (Oslo, 1990), que realiza un magnífico ejercicio de síntesis de la evolución de la vida en la Tierra, desde el *big bang* a nuestros días (por donde ya asoma el peligro del cambio climático), con un desenfadado y ameno estilo divulgativo, y atractivas ilustraciones.

Un álbum estupendo, de estimulante lectura para mentes curiosas (y también para adultos en busca de respuestas a preguntas infantiles «comprometidas»).

De 12 a 14

LOS IMPERDIBLES

Rodrigo Bandido y Chiquillo, su escudero

Michael Ende y Wieland Freund.

Ilustraciones de Regina Kehn. Traducción de Noemí Risco. Madrid: Santillana/Loquileo, 2019. 200 págs. 13,95 euros. ISBN: 978-84-9122-338-2.

«En los últimos años antes de su muerte, Michael Ende (1929-1995) comenzó a escribir una historia que tituló *El caballero Rodrigo Bandido*

y *Chiquillo, su escudero*. Pasó a máquina tres capítulos terminados, pero desgraciadamente no pudo acabar el libro. Más de veinte años después, Wieland Freund (1969) lo ha terminado por él.»

Freund (1969), es un reconocido autor alemán de novelas infantiles, que ya ha sido nominado al Premio Nacional de Literatura Infantil Alemana, al que no se le puede negar que ha sabido ponerse a la altura del maestro Ende, de quien fue ferviente seguidor desde que leyó, a los diez años, *La historia interminable*, completando esta divertida y fantástica aventura, ambientada en la oscura Edad Media. Tiempo de reyes y princesas, de magos y dragones, de bandidos despiadados... y de una paupérrima familia de titiriteros cuyo empecinado hijo, Chiquillo, está convencido de que él está destinado a ser un auténtico caballero bandido y decide, para aprender a serlo, ir en busca del más infa-

me y cruel de todos ellos: Rodrigo Bandido, a quien se ofrece como escudero. Pero el fiero Rodrigo lo rechaza y le impone una «prueba de valor» para aceptarle como aprendiz, y Chiquillo se lanza, entonces, a una peligrosa aventura que le llevará a raptar a una princesa y a enfrentarse a todo un reino que, a su vez, ha caído en las avariciosas manos del poderoso mago Rabanus Rabiosus, que pretende heredar el trono y el tesoro de rey.

Un embrollo en el que, como en las comedias de enredo, nada es lo que parece: los personajes no son lo que deberían ser; los problemas se solucionan de manera sorpresiva e improbable, y todo acaba en un fabuloso juego de imaginación y mentiras, realmente cómico.

Espléndida novela, al estilo clásico, en una edición especial en cartóné, ilustrada por Regina Kehn (1962), talentosa y premiada dibujante alemana.

Candorcas e unicornios

María Canosa.

Ilustraciones de Iago Torres París. Vigo: Galaxia, 2019. 152 págs. 12,20 euros. Edición en gallego. ISBN: 978-84-9151-402-2,

María Canosa plantea en este libro el derecho a ser diferente y la necesidad de aprender a valorar y respetar las diferencias. La historia que nos cuenta tiene a una adolescente, Ana, como protagonista, y toda ella está narrada focalizando el punto de vista muy potentemente en el subjetivismo de esta muchacha. Con un lenguaje muy cuidado y poético, poco a poco, a través de sus sentimientos, sus sueños y sus vivencias, los lectores vamos entrando en la vida de Ana y conociendo sus circunstancias. Nada más iniciarse el relato, y aún sin saber quién es ni las razones de su conduc-

ta, sabemos que está muy triste y que huye de la realidad que la lastima para refugiarse en su propio mundo, un mundo donde encuentra la amistad y el afecto de seres que son como ella misma se considera: diferentes, únicos en su especie, como las orcas («candorcas» en gallego) y los unicornios. Un mundo mágico y secreto en el que puede soñar y ser feliz.

Sabemos también, porque lo vamos descubriendo en las conversaciones que mantiene con su «padre» y su «madre», que ellos tres han llegado recientemente a Galicia procedentes de Kenia y que forman una familia especial, muy poco convencional: ella blanca y pelirroja y ellos con la piel negra. El amor que se prodigan Ana y sus padres africanos choca con el desconsiderado comportamiento de algunas personas que se muestran hostiles y los rechazan abiertamente.

Un desagradable incidente con un compañero de curso, da pie a un giro en la historia y, a partir de ahí, asistimos a la revelación de acontecimientos presentes y pasados que explican las razones que mueven a los personajes. La necesidad de hacer frente a la realidad lleva a Ana y a los que la rodean a cuestionarse su comportamiento y, concretamente en el caso de la muchacha, permitir que la realidad vaya sustituyendo a la magia. **Mª Jesús Fernández.**

Más de 14

Prop de les bombes

Emili Bayo.

Barcelona: Cruilla, 2019. 130 págs. 11,95 euros.
Edición en catalán. ISBN: 978-84-661-4746-0.

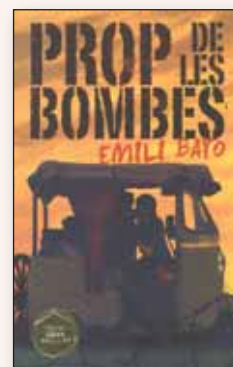
Víctor Torrent, un anciano catalán de 93 años, a quien los médicos acaban de anunciarle su próximo final, decide confesar un secreto, un acto indigno cometido ochenta años antes, durante los últimos días de la Guerra Civil, cuando él tenía 13 años y era un huérfano de la República abandonado. Entonces tuvo que decidir sobre la vida o la muerte de otra persona: un «error imperdonable», que le ha mortificado toda la vida y que nunca ha podido perdonarse. Ahora, antes de morir, quiere confesar la indignidad de su comportamiento, a modo de expiación de aquella culpa.

Comienza entonces la narración de la angustiada peripecia de Víctor y un

grupo de cinco niñas y niños más, de entre 7 y 13 años, huyendo de la guerra por tierras de Tarragona. Acompañados por una dulce y concienciada cuidadora republicana y el joven conductor de un motocarro desvencijado, conseguido tras desertar del bando republicano, el grupo avanza hacia la capital, donde supuestamente la situación está más calmada, y se espera el inminente final de la guerra. Empujados por el avance de las tropas franquistas, entre el frío, el miedo y el hambre, van buscando el amparo de colonias, albergues y centros de acogida improvisados para los miles de niños abandonados que pululan por el país... Pero ya no queda nada: sólo el descontrol, edificios en ruinas, y la ayuda de hombres y mujeres compasivos, dispuestos a compartir con los niños lo único que tienen, su propia miseria.

Impresionante relato, sostenido en

unos personajes llenos de matices, que el autor va revelando en magníficos retratos, y un ejemplo de cómo se puede contar a los más jóvenes de hoy una tan terrible historia como la de la Guerra Civil Española, sin revanchismo y desde el afán de justicia y verdad. Un libro merecidamente ganador del Premi Gran Angular de Cruilla 2019, muy recomendable para alumnos de Secundaria e Institutos.

Parece unha formiga

Pablo Otero.

Ilustraciones del autor.

Pontevedra: Fatoría K de Libros, 2019.
48 págs. 12 euros. Edición en gallego.
Existe edición en castellano.
ISBN: 978-84-16721-45-0.

Conocemos desde hace tiempo a Pablo Otero, artista visual e ilustrador, como uno de los ilustradores más interesantes y personales del panorama actual, al que debemos la iluminación de algunos libros que ya consideramos clásicos modernos. Ha sido una gratísima sorpresa la que nos ha ofrecido este libro al descubriarnos su capacidad y su sensibilidad como creador literario.

Parece unha formiga es una obra realmente singular y de difícil clasificación. En primer lugar hay que des-

tañar la condición «mixta» de su lenguaje: podríamos decir que son textos ilustrados, pero también ilustraciones complementadas con textos. Tampoco es fácil determinar para qué grupo de edad va dirigido, ya que es uno de esos libros que tiene como destinatario a cualquier persona capaz de disfrutar con las bellas lecturas.

El libro consta de una serie de textos breves emitidos por una voz en primera persona, inspirados cada uno de ellos en una imagen abstracta en la que aparece de manera reiterada una forma que, como sugiere el título, podría ser una hormiga, o una huella, una mancha, una sombra... La voz que escuchamos es una voz carente de prejuicios, de tópicos, podría ser la voz de un niño o la de alguien que huye de los lugares comunes y expresa su pensamiento de la manera más sugerente. Podrían ser poemas, y de

hecho utilizan recursos de la lírica, una suerte de monólogo interior, reflexiones sobre la vida, y sobre la muerte...

Un libro precioso, que también está muy bellamente editado. Con él la editorial Kalandraka inaugura la nueva colección *Rizomas*, de su sello Fatoría K de Libros, que se viene caracterizando por el esmero y el cuidado con los que tratan cada uno de sus títulos. **M.ª Jesús Fernández.**

MUESTRA DE ILUSTRADORES [31]

La *Muestra de ilustradores* de CLIJ tiene como objeto la promoción de nuevos ilustradores en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Si quiere participar con su trabajo consulte las bases en nuestra web www.revistaclij.com

Sofia Venzel

Sofia Venzel nació en San Petersburgo (Rusia) en 1984 y desde el año 2014 reside en la ciudad de Vigo (Galicia).

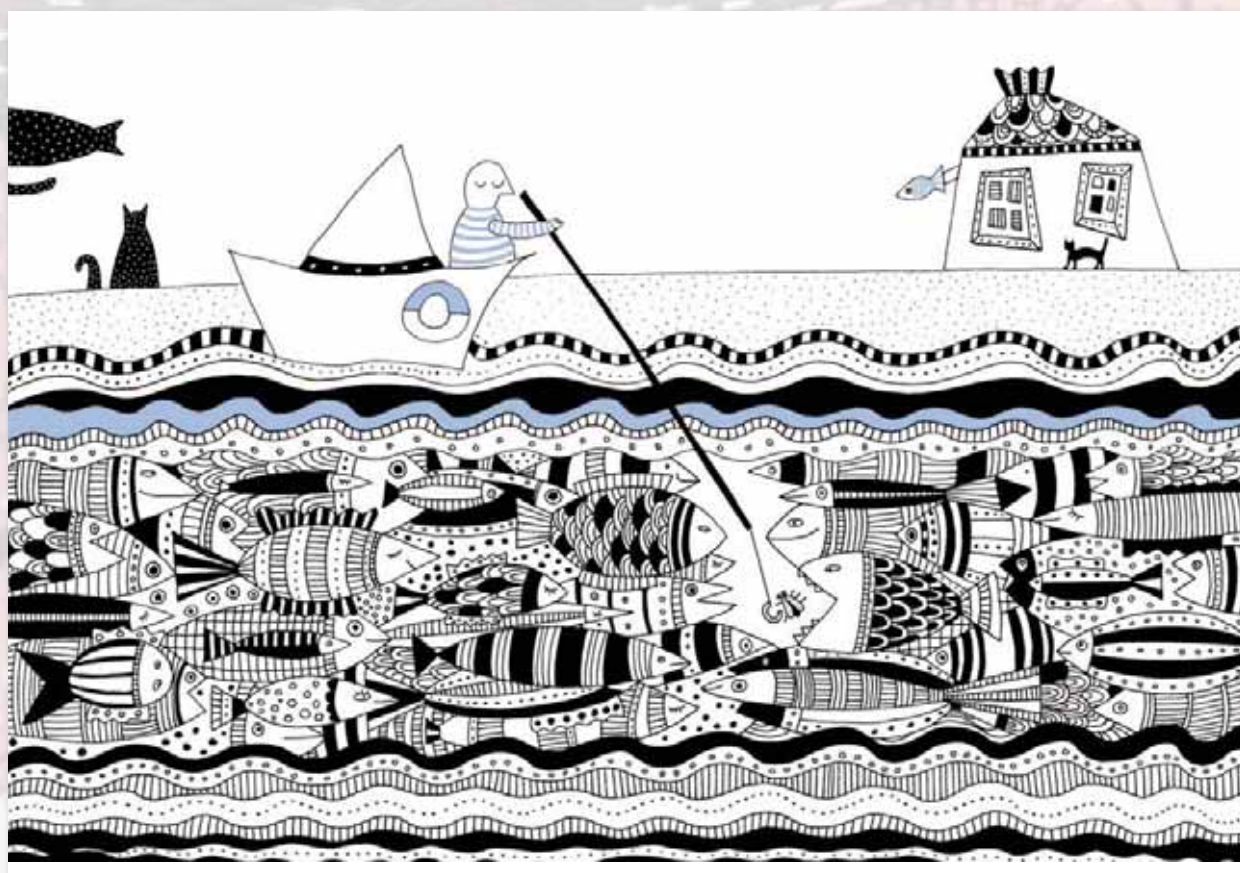
Su trabajo ha sido expuesto en Rusia, España, Portugal, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Japón, China y Reino Unido.

Sus ilustraciones han sido seleccionadas en varios concur-

sos internacionales de ilustración, destacando la Feria del Libro Infantil de Bolonia de 2018. En el presente año 2019 publicó su primer cuento ilustrado cuyo título es *Al sur*, a cargo de Thule Ediciones, siendo autora tanto de los textos como de las imágenes.

<http://sofiavenzel.com>

<https://www.instagram.com/sogia.venzel/>

Especial Cómic - Bibliografía

- ¡García! García, S./Bustos, L. Astiberri, 2015.
- ¡Salud! Thirault, P./Nadar. Astiberri, 2018.
- ¡Sonrie! Telgemeier, R. Maeva, 2016.
- ¿De verdad es esto necesario? Malavida, X. ADICAE, 2017.
- ¿Y ahora qué? Ortega, I./Selvi, S./Zarzo/Delicado, M. Nowevolution, 2016.
1212. Las Navas de Tolosa. De la Iglesia, J. C. Ponent Mon, 2016.
- 13 Rue del Percebe. Ibañez, F. Ediciones B, 2016.
155. Comotto, A. Nórdica, 2016.
2010. Hama, L./DeMatteis, J. M. Forum, 1984.
- 4 aventuras de Spirou y Fantasio. Franquin. Grijalbo, 1992.
- 40 camellos por amor. D'Rovn, A. Círculo Rojo, 2018.
- 5 por infinito. Maroto, E. Glénat, 2011.
- Adler. Sterne, R. Ponent Mon, 2016.
- Adolf. Tezuka, O. Planeta Cómic, 2013.
- Amazona. Canzales. Nuevo Nueve, 2019.
- Ana Frank. Jacobson, S./Colon, E. Norma Editorial, 2011.
- Anarcoma. Nazario. La Cúpula, 2017.
- Anatomía de una historieta. García, S. Sinsentido, 2004.
- André el gigante. Brown, B. Astiberri, 2015.
- Angel Wings. Yann/Hugault, R. Norma Editorial, 2016.
- Antonio Hernández Palacios. Épica y corazón. Varios Autores. Graphicclassic/Ponent Mon, 2016.
- Apuntes para una historia de los tebeos. Martín, A. Glénat, 2000.
- Aquí vivió. Rosa, I./Bueno, C. Random House, 2017.
- Arquimedes. Selvi, S./Zarzo. Bang, 2018.
- Arrugas. Roca, P. Astiberri, 2007.
- Asterix el galo. Goscinny, R./Uderzo, A. Salvat, 2011.
- Atajos. Aguilar, J. UNAD, 2019.
- Atlas español de la cultura popular de la historieta y su uso. 1873-2000 (Tomo 1) Cuadrado, J. Sinsentido/Fundación G. Sánchez Ripérez, 2000.
- Atlas Español de la Cultura Popular de la Historieta y su uso. 1873-2000 (Tomo 2) Cuadrado, J. Sinsentido/Fundación G. Sánchez Ripérez, 2000.
- Atmósfera cero. Steranko, J. Eurocomic, 1982.
- Ausencias. Rodríguez, R./Bueno, C. Astiberri, 2012.
- Avenida Dropsie. Eisner, W. Norma Editorial, 1995.
- Azul turquesa. De las Heras Vidal, I. Círculo Rojo, 2015.
- Balada de la costa oeste. Tardi/Manchette. Norma Editorial, 2006.
- Balas perdidas. Matz/Hill, W./Jef. Norma Editorial, 2016.
- Barón Rojo. Veys, P./Puerta, C. Norma Editorial, 2016.
- Basura. Backderf, D. Astiberri, 2016.
- Batman. Serenata nocturna. Hernando, D. Timun Mas, 2014.
- Ben Hur. Mitton, J. Ponent Mon, 2014.
- Beowulf. García, S./Rubin, D. Astiberri, 2014.
- Black Kiss. Chaykin, H. Norma Editorial, 2010.
- Blacksad. Integral. Díaz Canales/Guarnido. Norma Editorial, 2000.
- Bloodstar. Corben, R. Toutain, 1980.
- Bogey. Sánchez, L./Segura, A. Norma Editorial, 1983.
- Bouncer. Jodorow/Boucq. Norma Editorial, 2003.
- Brancaccio, una historia de la mafia. Di Gregorio, G./Stassi, C. Norma Editorial, 2008.
- Brunella. Rovella, J.J. Cuocio, 2018.
- Buddy Longway. Derib. Ponent Mon, 2018.
- Buffalo Runner. Oger, T. Ponent Mon, 2017.
- Burton & Cyb. Segura, A./Ortiz, J. Toutain, 1988.
- Cambio climático. Varios Autores. Divina Pastora, 2010.
- Cartland. Integral 1. Harlé, L./Blanc-Dumont, M. Ponent Mon, 2016.
- Ciudad. Giménez, J./Barreiro. Astiberri, 2015.
- Comanche. Hermann. Planeta Cómic, 2017.
- Cómics de cine. Gard, J. Glénat, 2001.
- Cómics: manual de instrucciones. Bergado, R./Gálvez, P./Guiral, A./Redondo, J. Astiberri, 2016.
- Cómics. Una historia global, desde 1968 hasta hoy. Mazur, D./Danner, A. Blume, 2014.
- Cómo se hace un cómic. McCloud, S. Ediciones B, 1995.
- Conan. La imagen de un mito. Barrero, M. Dolmen, 2011.
- Contrato con Dios. Eisner, W. Norma Editorial, 2007.
- Corto Maltés. La balada del mar salado. Edición 50 aniversario. Pratt, H. Norma Editorial, 2017.
- Creepshow. Wrightson, B./Romero, G./King, S. Toutain, 1984.
- Crisálida. Giménez, C. Reservoir Books, 2016.
- Cuando cierro los ojos recuerdo. Bueno, C. Norma Editorial, 2018.
- Cuatro lecciones sobre el cómic. Varios Autores. Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.
- Curso de cómic. Da Silva, K. Dibbeks, 2017.
- Dali. Baudoin. Astiberri, 2012.
- David Boring. Clowes, D. La Cúpula, 2019.
- Den. Corben, R. Toutain, 1978.
- Descender. Lemire, J./Nguyen, D. Astiberri, 2016.
- Desde el más allá y otras historias. Kriek, E. La Cúpula, 2012.
- Después de la lluvia. Juillard, A. Norma Editorial, 1998.
- Diario Azul. Juillard, A. Norma Editorial, 1996.
- Días de destrucción, días de revuelta. Sacco, J. Planeta, 2015.
- Diccionario de los cómics. Coma, J. Plaza & Janés, 1991.
- Diccionario de uso de la Historieta Española (1873-1996). Cuadrado, J. Compañía Literaria, 1997.
- Diccionario terminológico de la historieta. Barrero, M. ACT, 2015.
- Dimas. Martín, A./Forníes, S. Astiberri, 2009.
- Drácula. Fernández, F. Toutain, 1984.
- Drácula. Thomas, R./Mignola, M. Ediciones B, 1992.
- Drama. Telgemeier, R. Maeva, 2018.
- El ala rota. Altarriba, A./Kim. Norma Editorial, 2017.
- El arte de volar. Altarriba, A./Kim. Norma Editorial, 2016.
- El Capitán Trueno. Mora, V./Ambrós/Pardo, A. Ediciones B, 1996.
- El cementerio de las sombras. Chaland, Y. Eurocomic, 1986.
- El Cid. Hernández Palacios, A. Ponent Mon, 2015.
- El cómic y el arte secuencial. Eisner, W. Norma Editorial, 1996.
- El convoy. Lapière, D./Torrents, E. Norma Editorial, 2015.
- El corazón del Imperio. Talbot, B. Astiberri, 2015.
- El Coyote. García, J./Bosch, J./Bellalta, M.ª Forum, 1983.
- El cuento de la rata mala. Talbot, B. Astiberri, 2013.
- El día 3. Durán, C./Giner Bou, M. Á./Ballester, L. Astiberri, 2018.
- El escultor. McCloud, S. Planeta Cómic, 2015.
- El eterno. Oesterheld, H. G./Solano López, F. Norma Editorial, 2007.
- El gran poder del Chninkel. Van Hamme/Rosinski. Norma Editorial, 1991.
- El Guerrero del Antifaz. Gago, M. Editorial Valenciana, 1981.
- El gusto del cloro. Vivès, B. Diábolo, 2015.
- El hombre que ríe. De Felipe, F. Toutain, 1992.
- El Incal. Jodorowsky, A./Moebius. Norma Editorial, 2000.
- El invierno del dibujante. Roca, P. Astiberri, 2010.
- El Jabato. Darnís, F./Mora, V. Bruguera, 1980.
- El Janitor. Boucq/Sente. Ponent Mon, 2018.
- El mercenario. Segrelles, V. Norma Editorial, 1987.
- El misterio de la Gran Pirámide. Jacobs, E. P. Norma Editorial, 2000.
- El navío de piedra. Christin, P./Bilal, E. Norma Editorial, 1994.
- El olor de los muchachos voraces. Peeters, F./Hui Phang, L. Astiberri, 2016.
- El paréntesis. Durand, E. Sinsentido, 2011.
- El piloto del Edelweiss. Yann/Hugault, R. Norma Editorial, 2013.
- El planeta de los monos. Moench, D./Alcalá, A. Vértice, 1979.
- El Príncipe Valiente. Foster, H. Burulan, 1972.
- El problema de las mujeres. Fleming, J. Anagrama, 2017.
- El pueblo contra los cómics. Fernández Sarasola, I. ACT, 2019.
- El rastreador. Taniguchi, J. Ponent Mon, 2006.

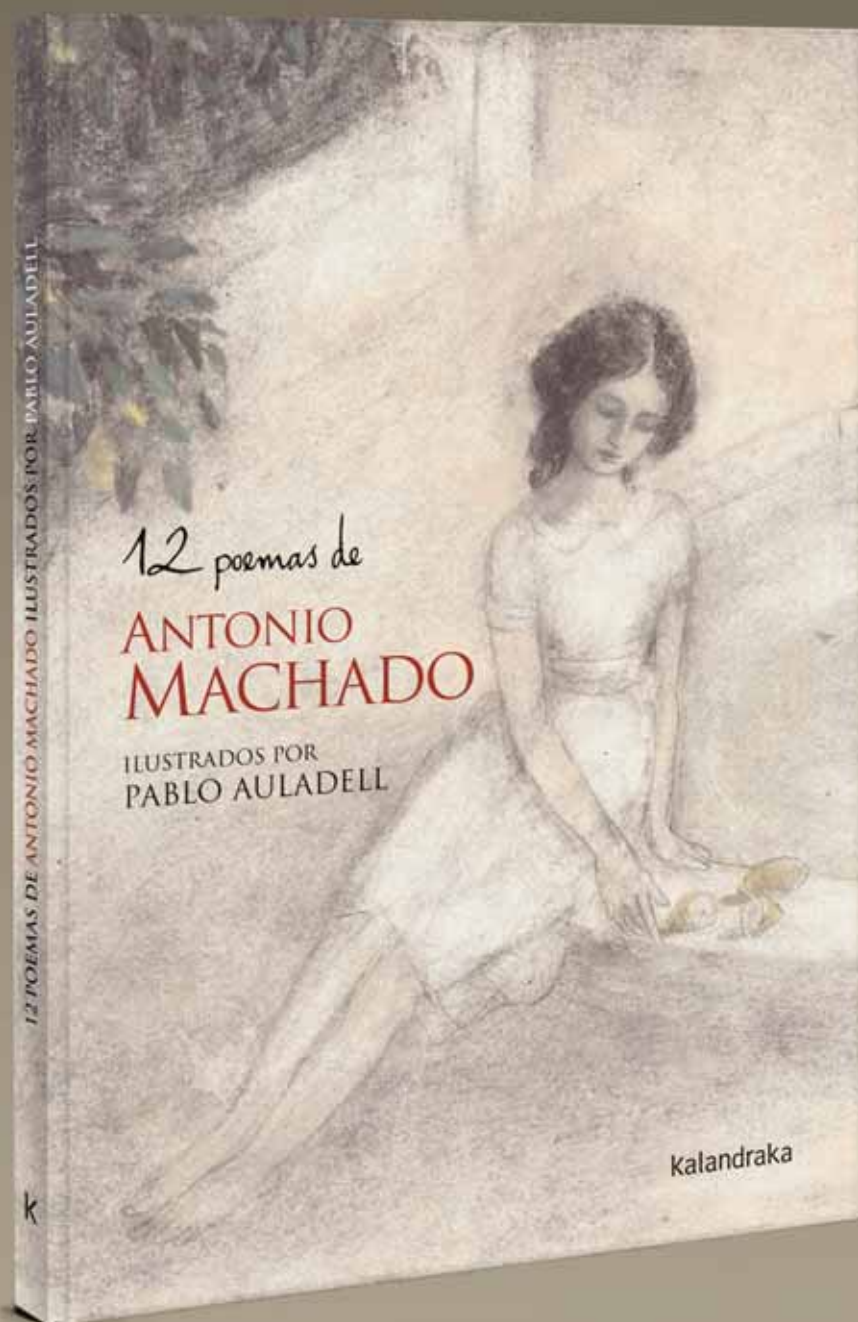

- El retorno del jedi.** Goodwin, A. Williamson, A./Garzón, C. Forum, 1983.
- El soñador.** Eisner, W. Norma Editorial, 1985.
- El último recreo.** Altuna, H./Trillo, C. Toutain, 1982.
- Emmie es invisible.** Libenson, T. Alfaguara, 2017.
- En busca del arca perdida.** Simonson/Janson/Buscema. Ediciones Recreativas, 1981.
- En busca del fuego.** Roudier/Champelovier. Ponent Mon, 2016.
- En busca del tiempo perdido.** Heuet, S. Sexto Piso, 1998.
- En la vida real.** Doctorow, C./Wang, J. Saprísti, 2015.
- Epiléptico. La ascensión del gran mal.** David B. Sinsentido, 2009.
- Esteban.** Bonhomme, M. Norma Editorial, 2014.
- Feria de Monstruos.** Wrightson, B./Jones, B. Toutain, 1984.
- Flash Gordon.** Raymond, A. Burulan, 1972.
- Frankenstein. ¡Está vivo!** Niles, S./Wrightson, B. Planeta, 2019.
- Frankenstein.** Briefer, D. Diábolo, 2018.
- Gemma Boverly.** Simmonds, P. Sinsentido, 2010.
- Génesis.** Crumb, R. La Cúpula, 2009.
- Ghost World.** Clowes, D. La Cúpula, 2011.
- Glenn Gould. Una vida a contratiempo.** Revel, S. Astiberri, 2016.
- Gorazde: Zona protegida.** Sacco, J. Planeta, 2001.
- Gran catálogo de la historieta. Inventario 2012.** Varios Autores. ACT, 2013.
- Guía básica del cómic.** Frattini, E./Palmer, O. Nuer, 1999.
- Guía visual de la Editorial Bruguera (1940-1986).** Regueira, T. Glénat, 2005.
- Hard Story.** Altuna, H./González, J. Norma Editorial, 2001.
- Haxtur.** De la Fuente, V. Trinca/Doncel, 1971.
- Hazañas Béticas.** Boixcar. Toray, 1987.
- He visto ballenas.** Isusi, J. Astiberri, 2014.
- Hermanas.** Telgemeier, R. Maeva, 2017.
- Heroínas secretas de la historia de España. El fisgón histórico.** Plan B, 2018.
- Historias de taberna galáctica.** Beà, J. M.ª Glénat, 2002.
- Historias del barrio.** Beltrán, G./Seguí, B. Astiberri, 2016.
- Hombres feministas.** Varios Autores. Cepain, 2017.
- Ice Heaven.** Clowes, D. Mondadori, 2006.
- Illegal.** Colfer, E./Donkin, A. Alianza, 2017.
- Internas.** Galiano/Marta/Pons. La Cúpula, 1985.
- Jan. El genio humilde.** Varios Autores. ACT, 2014.
- Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo.** Ware, C. Planeta DeAgostini, 2004.
- Joe Shuster.** Voloj, J./Campi, T. Dibbuku, 2018.
- Jurassic Park.** Simonson, W./Kane, G./Pérez, G. Ediciones B, 1993.
- Kafka.** Crumb, R./Zane Mairowitz, D. La Cúpula, 2010.
- Kongo.** Tirabosco, T./Perrissin, C. Dibbuku, 2014.
- Kraa.** Sokal, B. Ponent Mon, 2015.
- Kraken.** Segura, A./Bernet, J. Toutain, 1989.
- La ballena.** Toriseva, J. Kraken, 2019.
- La casa.** Torres, D. Norma Editorial, 2015.
- La España del Tebeo. La historieta española de 1940 a 2000.** Altarriba, A. Espasa, 2001.
- La expedición.** Marazano/Frusin. Diábolo, 2014.
- La gente honrada.** Durieux/Gibrat. Norma Editorial, 2019.
- La gran guerra.** Sacco, J. Reservoir Books, 2014.
- La guerra interminable.** Marvano/Haldeman. Grijalbo, 1992.
- La joven Frances.** Lin, H. Astiberri, 2018.
- La legislación sobre Historieta en España.** Fernández Sarasola, I. ACT, 2014.
- La levedad.** Meurisse, C. Impedimenta, 2017.
- La leyenda de las cuatro sombras.** Fernández, F. Glénat, 2009.
- La máquina de Efrén.** Durán, C./Giner Bou, M. Á. Sinsentido, 2012.
- La marca amarilla.** Jacobs, E. P. Norma, 2000.
- La noche de siempre/Fin de semana.** Montesol/de España, R. EDT, 2012.
- La novela gráfica.** García, S. Astiberri, 2010.
- La pradera infinita.** Lázaro, F./Cabrero, F. Ediciones Toray, 1966.
- La prórroga.** Gibrat, J. Norma Editorial, 1998.
- La ruta de Asia.** Ceppi, D. Eurocomic, 1981.
- La sogá.** Rodoreda, M. V./Pérez, A. Ediciones Toray, 1966.
- La superviviente.** Gillon, P. Toutain, 1985.
- La técnica del cómic.** Beá, J. Interimagen, 1985.
- La vuelta al mundo en 80 días.** Dauvillier/Soleilhac/Jouvray. SM, 2012.
- Laika.** Abadzis, N. Glénat, 2009.
- Las 3 fórmulas del profesor Sato.** Jacobs, E. P. Norma Editorial, 2000.
- Las 7 vidas del gavilán.** Cothias, P./Juillard, A. Norma Editorial, 2017.
- Las aventuras de Marco Antonio y Cleopatra.** Mique. Glénat, 1993.
- Las aventuras de Tom Sawyer.** Morvan/Voulyzé/Lefebvre. SM, 2010.
- Las chicas son guerreras. El cómic femenino de los 70 y 80.** Bernárdez, R. Dolmen, 2018.
- Little Nemo en el país de los sueños.** McCay, W. Norma, 1993.
- Lobo de lluvia.** Pellejero/Dufaux. Astiberri, 2014.
- Los cómics de la transición. (El boom del cómic adulto 1975-1984).** Lladó, F. Glénat, 2001.
- Los cuentos de Din Don.** Jan. ACT, 2015.
- Los Hemihéroes. Rescate en el Ártico.** López, P./Hernández, R./Lluch, E. Fundación María Agustí, 2017.
- Los lenguajes del cómic.** Barbieri, D. Paidós, 1993.
- Los mitos de Cthulhu.** Breccia, A./Lovecraft. Sinsentido, 2003.
- Los muertos vivientes.** Kirkman, R./Adlard, C. Planeta 2011.
- Los pasajeros del viento.** Bourgeon, F. Astiberri, 2015.
- Los profesionales.** Giménez, C. Ediciones de la Torre, 1983.
- Los puentes de Moscú.** Zapico, A. Astiberri, 2018.
- Los Supermentes al rescate.** Peñalver, C./Sánchez, S. Beascoa, 2017.
- Los surcos del azar.** Roca, P. Astiberri, 2013.
- Lucky Lucke. Jesse James.** Morris/Gosciny. Grijalbo 1990.
- Mac Coy. La carta de Hualco.** Gourmelen, J.P./Palacios. A. H. Grijalbo, 1995.
- Mafalda. En esta familia no hay jefes.** Quino. Lumen, 2019.
- Mandrake, el mago.** Falk, L./Davis, P. Dolmen, 2018.
- Manicomio.** Batalla, M./Xeviom. La Cúpula, 2019.
- Manos Kelly.** Hernández Palacios, A. Trinca/Doncel, 1971.
- March.** Lewis, J./Aydin, A./Powell, N. Norma Editorial, 2018.
- María cumple 20 años.** Gallardo, M./Gallardo, M. Astiberri, 2015.
- María Montessori.** Surian, A./Di Masi, D./Boselli, S. DeBolsillo, 2020.
- María y yo.** Gallardo, M./Gallardo, M. Astiberri, 2007.
- Más cuentos de Din Don.** Jan. ACT, 2017.
- Matando bajo la lluvia.** Manuel/Badía, J. Ediciones Toray, 1966.
- Matar a un ruiseñor.** Lee, H./Fordham, F. Random House, 2018.
- Maus.** Spiegelman, A. Planeta, 2001.
- Merci.** Zidrou/Monin. Norma Editorial, 2016.
- Mi amigo Dahmer.** Backderf, D. Astiberri, 2014.
- Miguel. 15 años en la calle.** Fuster, M. Glénat, 2010.
- Mini Olmes.** Toma Moko. ECC, 2019.
- Moby Dick.** Chabouté, C. Norma Editorial, 2015.
- Moby Dick.** Jouvray, O./Alary, P. Dibbuku, 2014.
- Moby Dick.** Sánchez, J. R. Valnera, 2017.
- Monet. Nomada de la luz.** Rubio, S./Efa. Norma Editorial, 2017.
- Mundo mutante.** Corben, R. Toutain, 1982.
- Napoleón.** Funcken, L./ Funcken, F. Ponent Mon, 2015.
- Nieve en los bolsillos.** Kim. Norma Editorial, 2018.
- No abusos (de este libro).** Natichuleta. Plan B, 2018.

- No me hables de política*. Barbet/Domíngo, J. Montena, 2017.
- No pasarán*. Giardino, V. Norma Editorial, 2000.
- Océano de amor*. Lupano/Panaccione. Reservoir Books, 2015.
- Os perigos de Internet*. Sesar, G./Marcos, R. Castelli, J. El Patito Editorial, 2014.
- Oso de Troya*. Finch, D./Bonilla, A./Resines, L. Pasionporloslibros, 2015.
- Palestina en la Franja de Gaza*. Sacco, J. Planeta, 2001.
- Panorama para matar*. Sutter, J./Brydner, L./Maidagán, F. Forum, 1985.
- Papá*. Picault, A. Sinsentido, 2009.
- Paracuellos*. Giménez, C. Ediciones de la Torre, 1979.
- Paul en el norte*. Rabagliati, M. Astiberri, 2016.
- Pequeñas cosas*. Tregonning, M. Nube de tinta, 2017.
- Persépolis*. Satrapi, M. Reservoir Books, 2020.
- Peter Pan*. Loisel. Glénat, 2009.
- Peter Pank*. Max. La Cúpula, 2011.
- Phil*. Queyssi, L./Marchesi, M. Norma Editorial, 2019.
- Picasso en la Guerra Civil*. Torres, D. Norma Editorial, 2018.
- Pillada por ti*. Durán, C./Giner Bou, M. A. MSPI, 2011.
- Pinocchio*. Winshluss. La Cúpula, 2009.
- Pinocho Blues*. Bribián, C. Glénat, 2010.
- Piruetas*. Walden, T. La Cúpula, 2017.
- Polina*. Vivès, B. Diábolito, 2016.
- Poncho fue*. Otero, S. La Cúpula, 2017.
- Quena y el Sacramus*. Gos. Mundis, 1979.
- Quiéreme bien*. Penfold, R.B. Astiberri, 2018.
- Ranxerox en Nueva York*. Liberatore/Tamburini. La Cúpula, 1984.
- Rapsodia húngara*. Giardino, V. Norma Editorial, 2005.
- Raritos*. Chmakova, S. Montena, 2018.
- Rebelde*. Moreno, P. Toutain, 1985.
- Reconquistas*. Runberg, S./Miville_Deschenes, F. Norma Editorial, 2018.
- Recuerdos de un joven*. Lauzier. Grijalbo, 1990.
- Refugiada*. Julià, T./Gordillo, A. La Galera, 2017.
- Rembrandt*. Typex. Norma Editorial, 2013.
- Revolution Comlex*. Autores Varios, Norma Editorial, 2011.
- Rip, tiempo atrás*. Corben, R. Toutain, 1988.
- Roberto Alcazar y Pedrín*. Bautista Puerto, J./Vaño Pastor, E. Editorial Valenciana, 1981.
- Robocracia*. Igor/Ivanper. Diábolito, 2018.
- Roco Vargas*. Torres, D. Norma Editorial, 1997.
- Rosaline Blum*. Jourdy, C. La Cúpula, 2008.
- Rubia de verano*. Tomine, A. La Cúpula, 2005.
- Rural. Crónica de un conflicto*. Davodeau, E. La Cúpula, 2014.
- Sabrina*. Boring, N. Salamandra Graphic, 2019.
- Santuario Redux (Integral 1)* Betbeder, S./Crosa R. Planeta, 2014.
- Sé más tú*. Laubalo, C./Torinos, H. Bruguera, 2019.
- Sex Criminals*. Fraction, M./Zdarsky, C. Astiberri, 2017.
- Siempre Drácula*. Clément, L./Lefèvre, C. Astronave, 2019.
- Sky Hawk*. Taniguchi, J. Ponent Mon, 2010.
- Sobre las alas del mundo, Audubon*. Grolleau, F./Royer, J. Norma Editorial, 2017.
- Sólo para sus ojos*. Hama, L./Chaykin, H. Ediciones Recreativas, 1981.
- Solos*. Gazzotti, B./Vehlmann, F. Dibbuku, 2014.
- Speed*. Voss, A. Eurocomic, 1985.
- Star Trek*. Wolfman, M./Cockrum, D./Janson, K. Bruguera, 1979.
- Steve Canyon*. Caniff, M. Kraken, 2013.
- Sukkwan Island*. Bienvenu, U. Norma Editorial, 2015.
- Súper sorda*. Bell, C. Maeva, 2017.
- Tabú*. Coca Pérez, M. Imagion, 2016.
- Tamara Drewe*. Simmonds, P. Sinsentido, 2009.
- Tarzán*. Divono, S./Evanier, M./Spiegle. Forum, 1984.
- Tebeos. Las revistas infantiles*. Varios Autores. ACT, 2014.
- Tebeos. Las revistas juveniles*. Varios Autores. ACT, 2016.
- Terry y los piratas*. Caniff, M. Norma Editorial, 1993.
- The Phantom, el hombre enmascarado*. Falk, L./Moore, R. Dolmen, 2018.
- Thorgal. Integral 1*. Van Hamme/Rosinski. Norma Editorial, 2019.
- Tintín en América*. Hergé. Juventud, 1979.
- Tocqueville. Hacia un nuevo mundo*. Bazot, K. Ponent Mon, 2016.
- Toda una muerte para nada*. Sesén/Borrell, A. Ediciones Toray, 1965.
- Todos con Vanesa*. Kerascoët. Beascoa, 2018.
- Tonoharu*. Martinson, L. Sinsentido, 2012.
- Torpedo, 1936*. Bernet/Abulí. Glénat, 1994.
- Trafalgar*. Delitte, J./Béchu, D. Norma Editorial, 2018.
- Tragados por el abismo. La historieta de aventuras en España*. Porcel, P. Edicions de Ponent, 2010.
- Transeuropeo. Caminos de inclusión*. Mateo, R./González, C. ONCE, 2017.
- Traza de tiza*. Prado, M. Norma Editorial, 1993.
- Trent*. Rodolphe/Leo. Ponent Mon, 2018.
- Tu futuro empieza aquí*. Rosa, I./Mikko. Nube de tinta, 2017.
- Un adiós especial*. Farmer, J. Astiberri, 2011.
- Un largo silencio*. Gallardo, M.
- Un noruego en el Camino de Santiago*. Jason. Astiberri 2017.
- Un tipo duro*. Lemire, J. Astiberri, 2018.
- Una posibilidad entre mil*. Durán, C./Giner Bou, M. Á. Sinsentido, 2009.
- Una posibilidad. Edición integral*. Durán, C./Giner Bou, M. Á. Astiberri, 2017.
- Uzumaki*. Espiral. Ito, J. Planeta, 2017.
- Veinte años de cómic*. Varios Autores. Vicens Vives, 1993.
- Viñetas de vida*. Varios Autores. Astiberri, 2014.
- Western*. Rosinski/Van Hamme. Norma, 2002.
- Wild River*. Seiter/Wagner. Ponent Mon, 2016.
- Wonderland*. Tirabosco, T. Astiberri, 2015.
- Y entonces nos perdimos*. Andrews, R. Astronave, 2019.
- Yakari*. Derib. Norma Editorial, 2010.
- Yo gorda*. Bosch, M. La Cúpula, 2017.
- Yo quiero un tebeo*. Barrero, M. ACT/Diminuta Editorial, 2014.
- Yo, asesino*. Altarriba/Keko. Norma Editorial, 2014.
- Zenobia*. Dürr/Horneman. Barbara Fiore, 2018.
- Zombis*. Autores Varios. Diábolito, 2019.

LA LUZ DEL ARTISTA

«Infancia, limones, una fuente y el tiempo».

LA VOZ DEL POETA

«Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero...»

Narrativas en un mundo hiperconectado.

www.cilelij.org

Toledo, 1, 2 y 3 de julio de 2020

CONGRESO IBEROAMERICANO DE LENGUA Y LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE LÍNGUA E LITERATURA INFANTIL E JUVENIL

fundación sm