

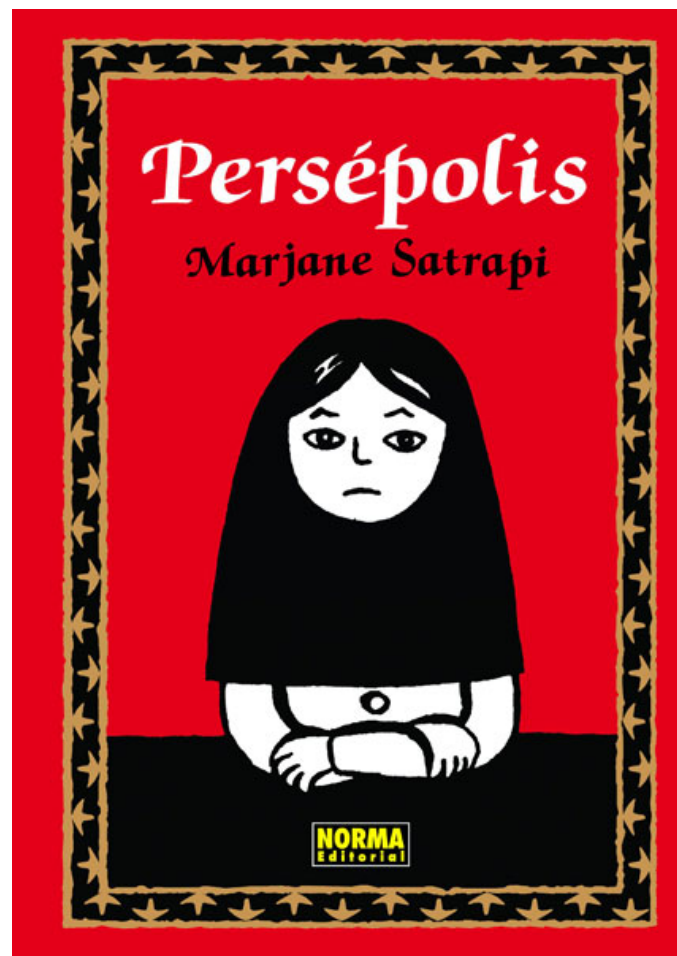
Recomendaciones de cómics

Marjane Satrapi – *Persépolis*

Persépolis es la autobiografía de Marjane Satrapi, una mujer iraní nacida en Teherán en 1969 en el seno de una familia progresista. Pero, además del retrato de la vida de la autora, también es el reflejo de la revolución iraní de 1979 que dio lugar a un gobierno islámico y de cómo lo vivieron las familias del país.

Desde el inicio, con la introducción del velo en la vida social y la separación por sexos en las escuelas, hasta la vida universitaria y las revueltas estudiantiles, Satrapi hace un repaso a su vida que se remonta a sus antepasados, ayudándonos a entender las motivaciones históricas de la revolución islámica, mostrándonos a la vez una opinión crítica con el gobierno.

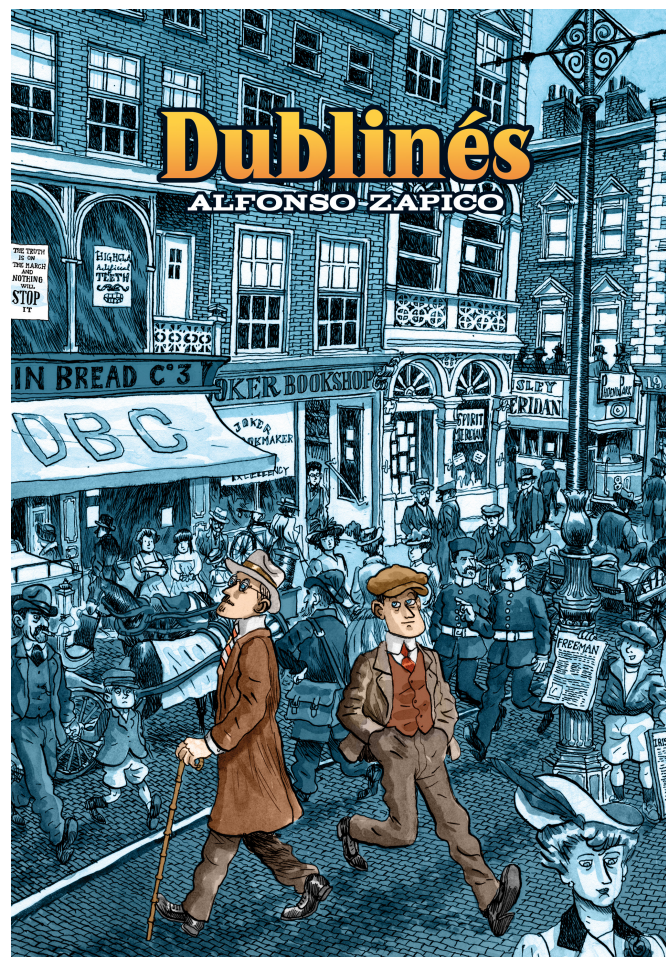
Art Spiegelman – Maus

Maus es la historia de un superviviente de Auschwitz, Vladek Spiegelman narrada a su hijo Art, el autor del libro. Pero además, en Maus el autor también realiza un retrato de su padre en la actualidad (en el momento en que se entrevista con él para que le relate sus recuerdos de la guerra) así como de su difícil y tensa relación con él. En Maus, Spiegelman va más allá del Holocausto para instalarse en la psicología del superviviente en un intento de deshacer la maraña de su relación paterno-filial, de la sombra de una madre suicida y del fantasma de un hermano santificado al que nunca conoció. Hay que mencionar que en Maus los personajes se nos muestran con rasgos faciales de animales, característica que se usa con fines narrativos; así, por ejemplo, los judíos son presentados ratones, mientras que los nazis como gatos.

Alfonso Zapico – *Dublinés*

El asturiano Alfonso Zapico se ha sumergido durante 3 años en el proceso de creación de *Dublinés*, una novela gráfica centrada en la vida de James Joyce en la que recorre los momentos, conversaciones, penurias y aventuras. Con un arduo trabajo de documentación y de plasmación en viñetas, este relato, salpicado de múltiples anécdotas, es además un cautivador viaje en tren por aquellas ciudades –Dublín, Trieste, París y Zúrich– por las que fue dejando su rastro de vida este irlandés universal. Ilustres autores van desfilando por sus páginas como Henrik Ibsen, W. B. Yeats, Ezra Pound, H. G. Wells, Bernard Shaw, T. S. Eliot, Virginia Woolf, Paul Valéry, Marcel Proust, Ernest Hemingway, Samuel Beckett, Sergéi Eisenstein, Henri Matisse, André Gide, Le Corbusier, y hasta Lenin.

Santiago García y Javier Olivares – *Las meninas*

Durante siglos, el cuadro que representa a la familia de Felipe IV ha sido el centro de atracción del Museo del Prado y ha inspirado a artistas y escritores, convirtiéndose en un verdadero icono cultural. Sin embargo, Diego Velázquez es uno de los pintores más misteriosos de su época, y *Las meninas*, su obra maestra, cumbre de la pintura barroca española, es quizás también el más extraño de los grandes cuadros de la pintura occidental.

Después de toda una vida en la corte al servicio de Felipe IV, Velázquez por fin fue nombrado caballero en 1658, alcanzando una dignidad insólita para un pintor en aquel momento. En torno a este acto de ennoblecimiento cortesano, Santiago García y Javier Olivares construyen en la novela gráfica *Las meninas* una fantasía de largo alcance inspirada en hechos históricos. Por sus páginas pasan desde el conde-duque de Olivares hasta Foucault, desde el Greco hasta Buero Vallejo.

Ésta no es sólo la historia de una obra de arte, sino la historia de cómo una obra de arte se transforma en un símbolo. Y al final, también, un nuevo intento de contestar a la pregunta que se han hecho generaciones de artistas, historiadores, estudiosos y aficionados: ¿cuál es el secreto de *Las meninas*? Un secreto oculto a plena vista.

Paco Roca – *Arrugas*

Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, es internado en una residencia de ancianos por su familia tras sufrir una nueva crisis de Alzheimer. Allí, aprende a convivir con sus nuevos compañeros –cada uno con un cuadro “clínico” y un carácter bien distinto– y los cuidadores que los atienden. Emilio se adentra en una rutina diaria de cadencia morosa con horarios prefijados –la toma de los medicamentos, la siesta, las comidas, la gimnasia, la vuelta a la cama...–, y en su pulso con la enfermedad para intentar mantener la memoria y evitar ser trasladado a la última planta, la de los impedidos, cuenta con la ayuda de Miguel, su compañero de habitación...

Paco Roca – *Los surcos del azar*

A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado en Francia, Paco Roca reconstruye la historia de La Nueve, una compañía a las órdenes del capitán Dronne integrada en la segunda división blindada del general Leclerc, y formada mayoritariamente por republicanos españoles. Una historia apasionante y olvidada sobre la contribución española en la Segunda Guerra Mundial.

La mayoría de los hombres que componían La Nueve tenía menos de 20 años cuando en 1936 cogieron las armas por primera vez para defender la República española. Ninguno sabía entonces que los supervivientes ya no las abandonarían hasta ocho años después, y que en la noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en entrar en París. Los carros de combate llevaban, en el morro, nombres sorprendentes: Madrid, Don Quichotte, Guadalajara, Ebro o Guernica. Los soldados se apellidaban Granell, Campos, Fábregas, Royo, Pujol... Ellos encabezarán el desfile de la victoria del día 26 por los Campos Elíseos. Sin embargo, no lograrán su máxima meta de ver España libre del franquismo.

Paco Roca – *El invierno del dibujante*

Paco Roca investiga en *El invierno del dibujante* la salida de los autores estrella de la editorial Bruguera para fundar, en tiempos oscuros, una revista que les hiciera más libres.

La vida en Bruguera con la dictadura de Franco como telón de fondo y la salida de sus dibujantes estrella para fundar *Tío Vivo*, una nueva revista que les permitiera conseguir mayores recursos, mantener el control creativo de sus personajes, etc. –lograr una mayor libertad, en definitiva–, como metáfora del régimen franquista, es el marco y la esencia de *El invierno del dibujante*.

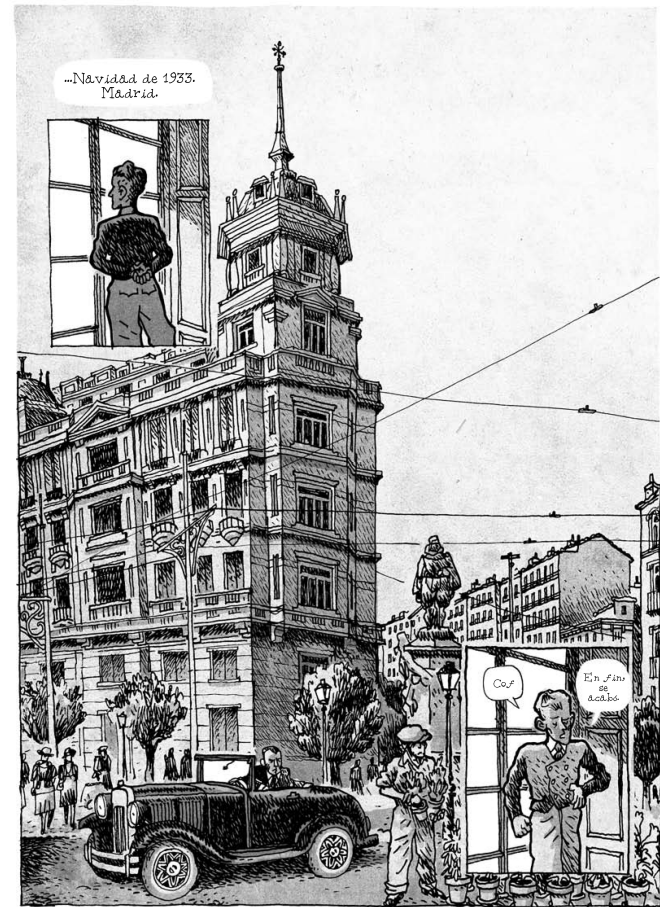
Y es que en la España de 1957 ser historietista era un oficio. No eran artistas, eran obreros de la viñeta. Cobraban a tanto por página (o por viñeta), trabajaban a destajo, siguiendo unos patrones establecidos e inamovibles. Renunciaban a sus originales y a sus derechos de autor a cambio del dinero cobrado. Pero en ese 1957 ocurrió algo que quebró la monotonía y sembró la esperanza. Cinco extraordinarios historietistas, famosos por sus personajes, osaron rebelarse.

Alfonso Zapico – *La balada del norte*

Madrid, 1933. Tristán Valdivia, periodista sin periódico, editor sin éxito y amante sin ilusión, abandona la capital para volver al norte. Allí le espera su padre, el marqués de Montecorvo. Son tiempos difíciles para el país, inmerso en las convulsiones de la II República, y el viejo aristócrata debe mantenerse a la cabeza de su feudo particular: la Compañía Minera del Noroeste.

De la negrura de los valles mineros de Asturias surgen personajes luminosos, y bajo el ruido atronador de las minas de carbón se escucha el susurro de una canción antigua. Los viejos y nuevos tiempos chocan brutalmente poniendo a prueba al protagonista, pronto a la Humanidad entera. Éste es el sonido de La balada del norte.

Carlos Giménez – *Barrio*

Barrio la continuación de la obra más famosa de Giménez, la serie *Paracuellos*: el protagonista sale del hogar del Auxilio Social con doce años y vuelve a casa, al barrio de Lavapiés, donde deberá adaptarse a una nueva vida: la relación con la familia, el primer trabajo, la llegada a la pubertad y los desconcertantes cambios que ha sufrido el barrio en diez años. Una obra imprescindible que cierra el ciclo biográfico de la infancia del autor, acaso el más grande cronista de la historia reciente de España.

Todo
BARRIO

CARLOS GIMÉNEZ

DEBOLSILLO

Jaime Martín – *Jamás tendré 20 años*

Se conocieron en 1936, durante el caos destructivo de la guerra civil española: Isabel es costurera, Jaime es artillero en el ejército republicano. Se aman. Luchan. Escapan de la muerte. Sin embargo, cuando cae la República, Jaime e Isabel están en el lado perdedor y, a veces, es más difícil sobrevivir en la paz que en la guerra. Después de creer en un mañana mejor, ¿cómo es posible callar bajo una dictadura?

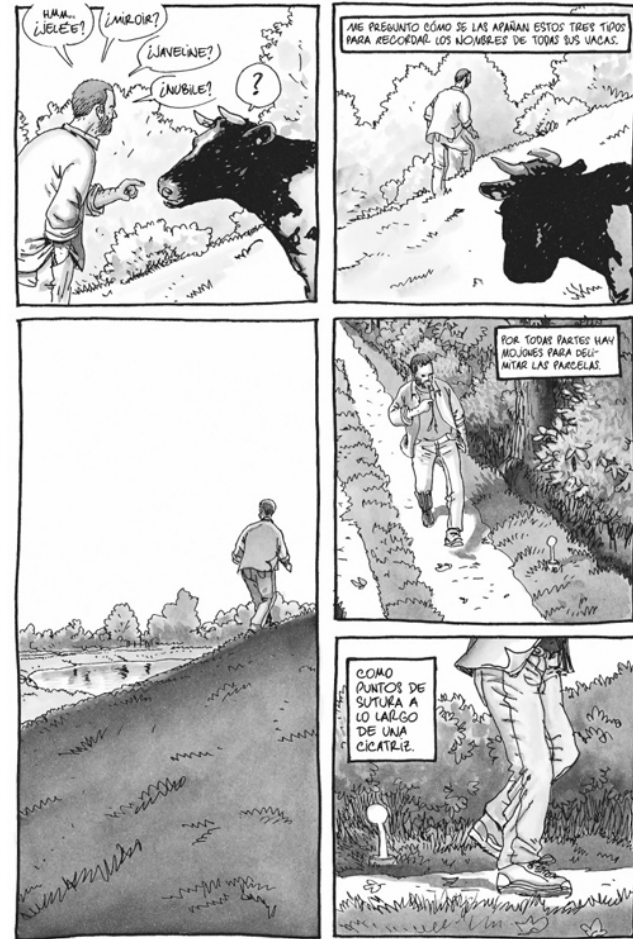
Jaime Martín nos brinda una historia real sobre sus abuelos. Una historia de amor donde el valor y la dignidad compiten con la ternura y el humor, la alegría y la rabia. La historia de una familia cuyo destino está intrínsecamente unido al de su país.

Étienne Davodeau – *Rural*

Ésta es la historia de una tranquila zona rural. Tras diez años de trabajo, una pareja ha convertido unas viejas ruinas en una casa preciosa. Un poco más lejos, tres jóvenes campesinos, convencidos de que otro tipo de agricultura es posible, apuestan por lo bio. Es un lugar realmente hermoso y apacible... hasta el día en que reciben la noticia: una autopista va a pasar por allí.

Antes de la gran acogida de crítica y público obtenida por *Los ignorantes*, Étienne Davodeau se imponía con esta obra como un maestro —y un pionero— del cómic reportaje. Tras un año de intensa observación lápiz en mano sobre el terreno, hizo de esta historia verdadera una verdadera historia, tan cautivadora como una de ficción. Un narrador excepcional.

Rayco Pulido – *Nela*

Marianela, la obra de Benito Pérez Galdós más adaptada a otros formatos: teatro, cine, ópera, serie de televisión, libros infantiles ilustrados, telenovela, seriales radiofónicos..., tiene en Nela su paso al lenguaje de la historieta.

Marianela, joven huérfana y de pobres atributos físicos, sirve de lazarillo de Pablo, joven ciego de cómoda posición social y buen porte, de quien se enamora. Pablo, que sólo conocía el mundo a través de las descripciones que de él hacía Nela y de las abundantes lecturas que le hace su padre, pronto jura a Nela su amor. Bajo la promesa de una vida juntos, Nela se entrega a la construcción de la más cándida fantasía de vivir a su lado...

Frederik Peeters – *Píldoras azules*

Con frescas pinceladas de humor y una sinceridad nada autocomplaciente, Frederik Peeters se adentra en una historia que, con aparente sencillez y una lucidez desarmante, aborda temas tan universales como el amor o la muerte.

Dotado ya de una soltura gráfica y capacidad narrativa impecables, Peeters habla de su historia con Cati, del VIH, que va a condicionar su relación y de todas esas emociones contradictorias que él, ellos, van a tener que superar: ¿compasión, piedad, lástima, sentimiento de culpa o amor puro e inalterable? Más fresco y positivo que oscuro y fatalista, ofrece sin atisbo alguno de sensacionalismo o victimismo fácil la posibilidad de un acercamiento al día a día de la enfermedad al tiempo que sorprende la madurez de un creador con 27 años a la hora de gestarla.

Fidel Martínez – *Cuerda de presas*

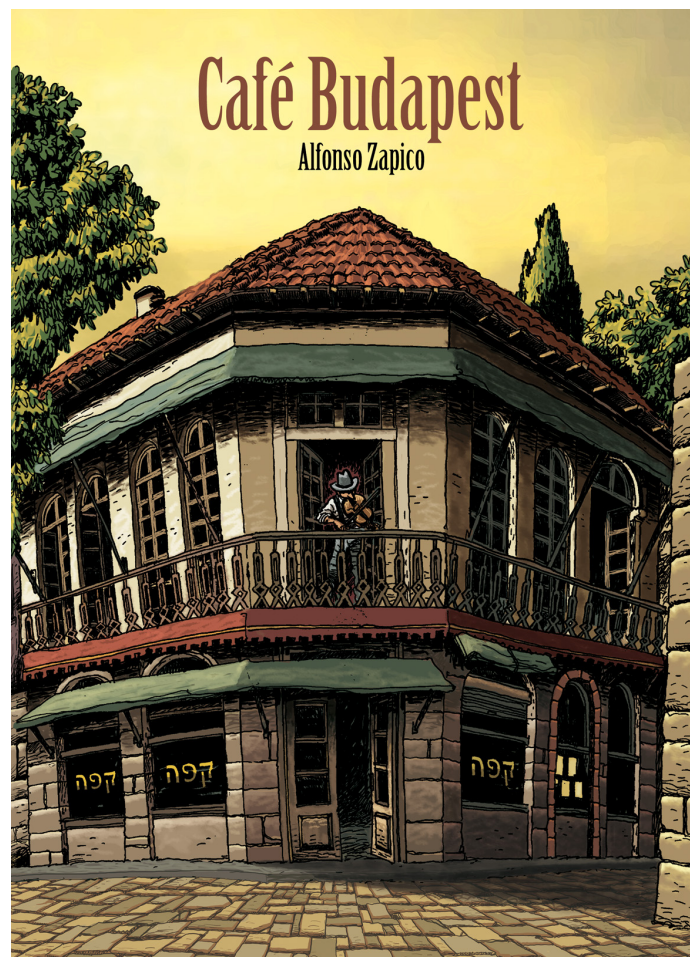
Los relatos que componen *Cuerda de presas* recrean la vida de las presas políticas españolas durante los primeros años de la dictadura franquista. Cada historieta transcurre en una cárcel distinta (de Les Corts en Barcelona a la prisión de Ventas en Madrid, pasando por muchas otras), componiendo así un mosaico que denuncia las atrocidades de la represión en la posguerra. Inmersas en esa atmósfera asfixiante, las mujeres son el protagonista, y el dolor y la rabia los únicos sentimientos permitidos. A lo largo de estas historias, y pese a todas las imposiciones imaginables, las presas recobran una a una las palabras que importan: las del afecto, la amistad y la solidaridad.

Alfonso Zapico – *Café Budapest*

Yechezkel Damjanich es un joven violinista judío que vive con su madre en la desolada Budapest de 1947. Un día, recibe una carta desde Jerusalén enviada por su tío Yosef, del que no sabe nada desde hace 12 años, y al que su madre aborrece sin razón aparente.

Huyendo de la miseria, ambos llegan a Palestina en un convulso momento político, justo antes de que los ingleses abandonen la región. El tío Yosef regenta el Café Budapest, un pintoresco local cercano a la Ciudad Vieja, donde coexisten judíos, árabes, occidentales... Un efímero oasis de armonía donde las notas del violín de Yechezkel no tardarán en dar paso al estruendo de los obuses Davidka, las bombas árabes, el odio y la destrucción. El Café Budapest se convierte en un pequeño escenario donde se reflejan el caos y la barbarie presentes en toda Palestina.

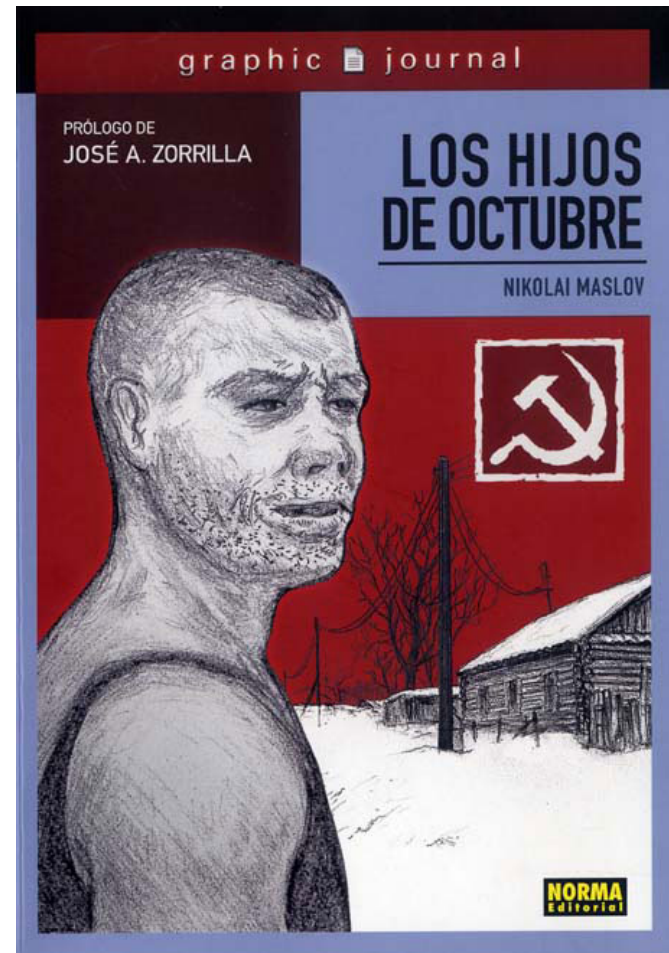
Sento – *Dr. Uriel*

El verano de 1936, Pablo Uriel, un joven de veintidós años recién licenciado en Medicina, empezaba ilusionado su andadura profesional y se enfrentaba a su primer destino como médico. En ese momento no podía ni imaginar que, de repente, su vida y la de todo el país se iba a convertir en una terrible pesadilla. Los testimonios minúsculos, como el suyo, no suelen figurar en los grandes libros de Historia y acaban desapareciendo... Pero Sento se ha encargado de que, ochenta años después, la pequeña gran historia del doctor Uriel sea difícil de olvidar. Publicado originalmente en tres tomos, Doctor Uriel recopila la historia completa en este integral cuyo primer tomo ganó el Premio Internacional Fnac-Sins Entido de Novela Gráfica en 2013. Aún en plena dictadura el doctor Uriel consiguió escribir sus memorias que vieron la luz en una pequeña edición familiar publicada en 1988, dos años antes de su muerte.

Nikolai Maslov – *Los hijos de octubre*

Ocho historias independientes que comparten un marco común: una tierra sumida en una profunda crisis que desembocaría en el desmoronamiento de la antigua URSS. Pobreza, alcoholismo y duras condiciones climáticas. El dibujo a carboncillo y las tonalidades grises captan a la perfección todas las grandezas y miserias del pueblo ruso, analizadas bajo el prisma del que conoce bien la realidad. Especialmente recomendables son los textos que acompañan la obra, a cargo de un director de cine y del corresponsal de un periódico en Moscú.

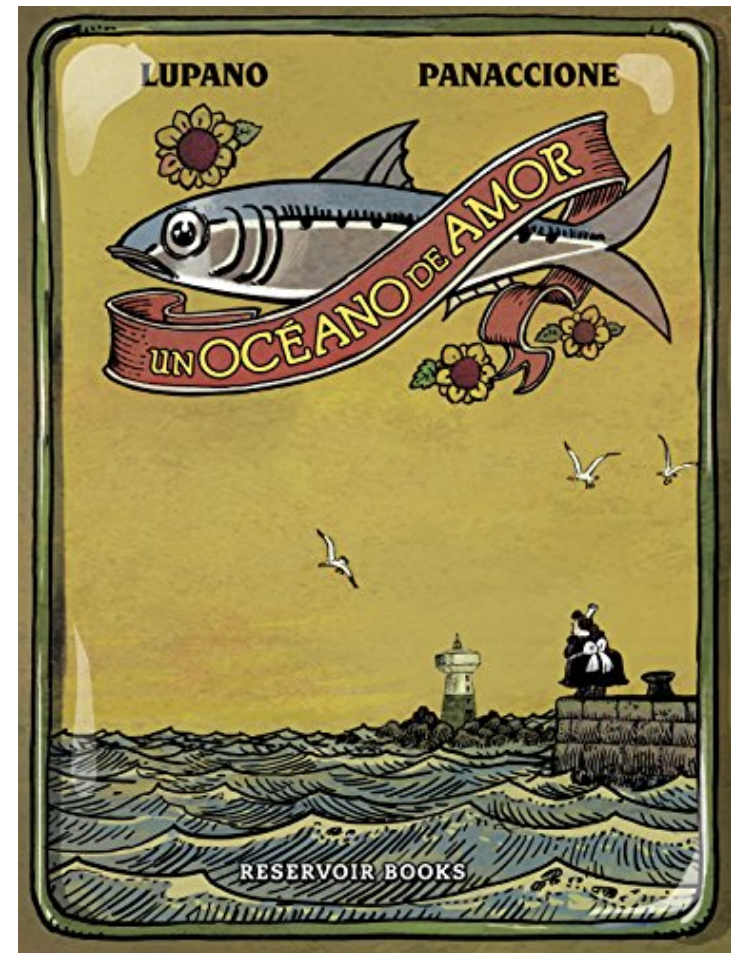

Lupano y Panaccione – *Un océano de amor*

Cada mañana temprano, Monsieur sale a pescar por la costa bretona. El día en que comienza esta historia, Monsieur sufre un terrible percance: un gigantesco barco cisterna le engulle. Mientras, su mujer le espera en casa pacientemente, como ha hecho toda su vida. Monsieur no aparece, así que la intrépida esposa decide emprender su búsqueda. De esta forma da comienzo una peligrosa aventura por el océano.

Lejos de cualquier pretensión metafísica, esta novela gráfica firmada por Wilfrid Lupano y Panaccione convierte la travesía del naufrago en una reflexión sobre los abusos que sufre el océano, lo que lo transforma en un libro que rezuma sensibilidad ecológica.

Una bellísima novela gráfica muda sobre una historia de amor salado contada a través de sorprendentes ilustraciones, en un ejercicio narrativo singular y evocador. Una joya.

Hernández Cava y Keko – *Bob Deler*

Bob Deler piensa de casi todo el arte contemporáneo lo mismo que el escritor inglés del siglo XVIII Samuel Johnson juzgó acerca de un manuscrito que le había enviado un joven escritor: que es bueno y original, pero que, desgraciadamente, la parte que es buena no es original y la parte que es original no es buena. Claro que podríamos decir que esa sagacidad para descubrir las imposturas del circo en que todo esto se ha convertido la heredó en gran medida de su padre, un hombre que vivió hasta el fin de sus días tratando de neutralizar las muchas tonterías que se escondían tras la etiquetas de vanguardias de su tiempo, y que luego han sido los clichés del nuestro. si no fuera por el cariño de su madre, que le ama y le mimó, y por lo desahogado de su situación económica, Bob seguramente estaría ganándose la vida como algunos de nosotros: explicando lo bueno que es el artista Fulanito a gente que lo único que quiere saber es si es obligatorio u opcional ir a ver si exposición y si el acceso es libre y gratuito.

Manu Larcenet – *Los combates cotidianos*

Esta es la historia de Marco, un ya no tan joven fotógrafo que intenta encajar las piezas de la vida: su trabajo, mujer, su hija, su pasado... Esta es la historia de Marco, un recién estrenado padre que intenta descubrir cómo hacerle ver a su hija que la vida es un regalo, sin perder los nervios. Esta es la historia de Marco, que aún no sabe adónde va.

