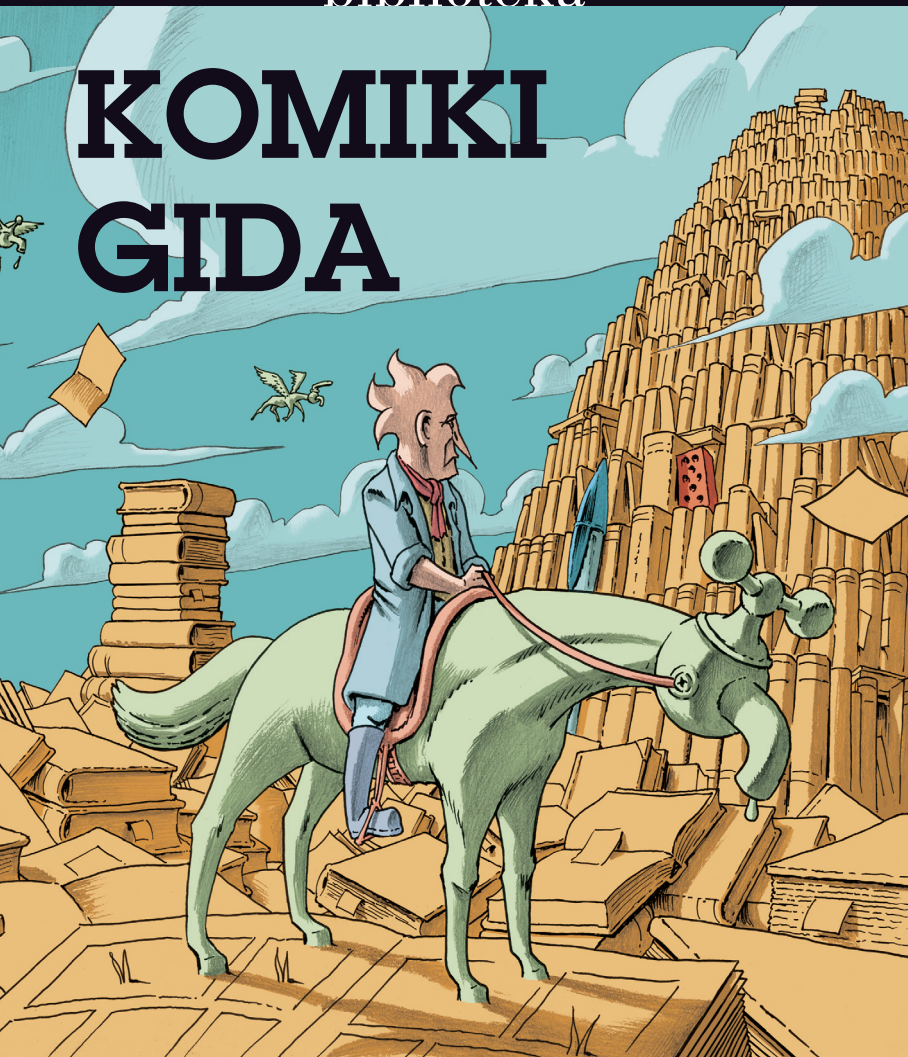

biblioteka

KOMIKI GIDA

Aurkibidea / Índice

Aurkezpena / Presentación	4-5
Borja Crespo	6
J. M. Díaz de Guereñu	7
Mauro Entrialgo	8
Igor Leturia	9
Lola Lorente	10
Joaquín Reyes	11
Laura Pérez-Verneti	12
Fernando Taramón	13
Zaldieroa	14
Alfonso Zapico	15

Koordinatzailea / Coordinador: Antonio Altarriba
Azala / Portada: Santiago Valenzuela

biblioteka

KOMIKI GIDA

10 komiki kuttunenak
Los 10 cómics favoritos de...

2013

ANTONIO ALTARRIBA

Zaragoza, 1952

Ilustración / Ilustración: Kim

PRESENTACIÓN

Valen lo que valen y suelen resultar tan comprometedoras para quienes hacen las propuestas como arbitrarias para los propuestos. Las listas de “los mejores” adolecen de rigor y, casi siempre, reciben objeciones o suscitan preferencias alternativas. Pero, lo queramos o no, acaban siendo orientativas y, de alguna manera, influyentes. Sobre todo en un medio de expresión emergente y mal conocido como el cómic. Autores, críticos y editores, de diferentes edades y estilos, se han comprometido a establecer sus rankings en esta guía. Y, al margen de análisis más detenidos, surgen ya algunas sorpresas. La primera es que *Maus* de Spiegelman se revela referencia casi constante, seguido, a cierta distancia, de otros contemporáneos, refinados vanguardistas, como Charles Burns o Chris Ware. Y ello no va en detrimento de los clásicos, sobre todo Eisner o Hergé, que allí, en el fondo de las lecturas comunes, mantienen su vigencia y, quizá todavía, su influencia. Pero, más allá de todo ello, resalta la variedad de títulos, prueba de la riqueza de un medio que se encuentra en plena ebullición creativa. Y es que hace ya mucho tiempo que la calidad del cómic no cabe en ninguna lista.

Antonio Altarriba es ensayista, novelista, crítico y guionista de historietas y televisión, además de catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco. En el año 2010 la obra *El arte de volar* de Altarriba y Kim fue galardonado con el Premio Nacional de Cómic otorgado por el Ministerio de Cultura.

AURKEZPENA

Balio dutena balio dute, eta konpromisozkoak izan ohi dira proposamena egiten dutenentzat eta arbitrarioak proposamena jasotzen dutenentzat. “Onenen” zerrendek zorrozatasuna falta dute eta, ia beti, kontrako argudioak jasotzen dituzte edo beste bide batzuk hobesten dituzte. Baina, nahi ala ez nahi, orientagarri izaten amaitzen dute eta, neurri batean, eragina izaten dute. Batez ere komikia moduko adierazpide batean, goraka ari dena eta txarto ezagutzen dena. Egileek, kritikoeak eta editoreek, adin eta estilo askotakoak, konpromisoa hartu dute euren ranking-ak gida honetan ezartzeko. Eta, azterketa zehatzagoak gorabehera, dagoeneko sortu dira ezusteko batzuk. Lehen ezustekoa Spiegelman-en *Maus* komikia da, ia denek aipatzen baitute, eta haren atzetik, distantzia batera, beste garaikide batzuk, abangoardista bikainak, hala nola, Charles Burns edo Chris Ware. Eta hori ez da klasikoen kalterako, batez ere Eisner edo Hergé-rentzat; izan ere, denen ohiko irakurketetan indarrean diraute, eta oraindik eragin handikoak dira. Baina, hortik harago, izenburu asko ditugu, sormenari dagokionez bor-bor dagoen adierazpide baten aberastasunaren seinale. Egia esan, aspalditik, komikiaren kalitatea ezin da zerrenda batera mugatu.

Antonio Altarriba idazlea, kritikoa eta komiki eta telebistako gidoilaria da.

Baita EHU-ko literatura frantsesaren katedraduna.

2010. urtean Kim marrazkilariarekin batera egindako *El arte de volar* nobela grafikoak Kultura Ministerioak ematen duen Komikiaren Sari Nazionalean lortu zuen.

BORJA CRESPO

Bilbao, 1971

Ilustración: Cervero

AGUJERO NEGRO

Charles Burns (La Cúpula)

Las singulares viñetas de la kafkiana serie *Agujero negro* de Charles Burns, uno de los grandes del cómic independiente americano actual, hablan de los temores de la juventud. La angustia existencial de un grupo de teenagers en celo permite al autor retratar los problemas de la adolescencia, expulsados en forma de monstruo, mientras pone en entredicho el sueño americano. Los trastornos psicológicos que padecen los personajes de la historia, sus confusiones sexuales o cualquier trauma que les atormenta, se ven reflejados en cambios físicos. La metamorfosis del cuerpo, una máscara que oculta nuestros miedos y deseos. La enfermedad amenaza la normalidad y aboca a sus protagonistas a un proceso de degradación en el cual pierden su condición humana. De marcado estilo personal, influenciado por la estética americana de los años 50, el arte de Burns es un punto de referencia.

Nunca me has gustado

Chester Brown (Astiberri)

Contrato con Dios

Wil Eisner (Norma)

Jimmy Corrigan

Chris Ware (Planeta DeAgostini)

Como un guante de seda

forjado en hierro

Daniel Clowes (La Cúpula)

Balas perdidas

David Lapham (La Cúpula)

Arrugas

Paco Roca (Astiberri)

El incal

Moebius & Jodorowsky (Norma)

Paracuellos

Carlos Giménez (Glénat)

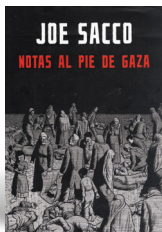
Los combates

cotidianos

Manu Larcenet (Norma)

JUAN MANUEL DÍAZ DE GUEREÑU

Maturana, 1956

NOTAS AL PIE DE GAZA

Joe Sacco (Mondadori)

Totentanz
Dino Battaglia (Astiberri)

El loto azul
Hergé (Juventud)

Paracuellos
Carlos Giménez (Glénat)

Mister Blueberry
Jean Giraud (Norma)

Watchmen
Alan Moore & Dave Gibbons
(Planeta DeAgostini)

Carlitos y Snoopy
Charles Schulz
(Planeta DeAgostini)

Maus
Art Spiegelman (Mondadori)

Adolf
Osamu Tezuka
(Planeta DeAgostini)

The Acme Novelty Library
Chris Ware (Mondadori)

Joe Sacco emplea el lenguaje del cómic como un formidable instrumento para hacer periodismo, para dar forma clara y expresiva a la información y la denuncia. Sus obras son minuciosos reportajes dibujados, para los que ha reunido testimonios, contrastado datos, visitado los lugares en que sucedieron los hechos; y, después de todo ello, ha dedicado largos periodos de tiempo a elaborarlos en viñetas, a fin de lograr que el lector viva el relato y sufra la conmoción de la violencia y la injusticia. *Notas al pie de Gaza* indaga sobre una oscura matanza ocurrida en 1956, parte de la historia olvidada de las atrocidades cometidas contra la población en la Palestina ocupada. Dibujo minucioso de personas y ambientes, presentación contundente y rigurosa de los testimonios, con sus contradicciones y puntos oscuros, franqueza en la toma de postura.

MAURO ENTRIALGO

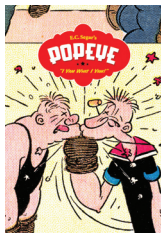
Vitoria-Gasteiz, 1965

POPEYE

Elzie Crisler Segar
(Planeta DeAgostini)

Nacido en 1929 como secundario de la tira de prensa para adultos *Timble Theater*, el marinero tuerto que debe su nombre a esta discapacidad –*pop eye*–, pronto se convertirá en el máximo protagonista de la serie. Sus historietas poseen una densidad artística y argumental repleta de matices que desaparecieron en su posterior y más conocida reencarnación como simple comedor de espinacas y repartidor de tortazos en la versión infantil animada de los hermanos Fleischer.

Las andanzas de Popeye y su familia desestructurada son un fascinante cóctel de costumbrismo, aventuras extraordinarias y sátira social, habitado por sorprendentes seres psicotrópicos y personajes humanos de carácter preciso y moral difusa. Con su originalísimo estilo gráfico feísta y el esperpéntico retrato de su entorno, Segar es padre del cómic underground, abuelo del humor gráfico incorrecto y tío segundo de la comedia de situación.

El príncipe Valiente

Harold Foster
(Planeta DeAgostini)

Tintín

Hergé (Juventud)

Tío Gilito

Carl Barks (Disney)

Carlitos y Snoopy

Charles Schulz
(Planeta DeAgostini)

Flash Gordon

Dan Barry (Planeta DeAgostini)

The Spirit

Will Eisner (Norma)

Obras completas

Robert Crumb (La Cúpula)

Obra completa

Osamu Tezuka
(Planeta DeAgostini)

Spiderman

Steve Ditko & Stan Lee
(Planeta DeAgostini)

IGOR LETURIA

Arrasate, 1971

Ilustrazioc: Asisko Urmeneta

WATCHMEN

Alan Moore & Dave Gibbons
(Planeta DeAgostini)

Alan Moore britainiarrek komikien arloko maisulan ugariren gidoiak idatzi ditu, horietako askok zinemarako jauzia egin dutelarik. Baina bere lanetatik bat nabarmendu behar izatekotan, hori *Watchmen* litzateke.

Watchmen 12 ataletako grapadun *comic book* gisa argitaratu bazen ere 1986an, harrez gero nobela grafikoaren erakusgarri adierazgarrienetakotzat hartua da. Superheroiek inspiratuta mozorro bat jantzi eta justizia banatzea euren esku hartzen duen jendea dagoen errealitate alternatibo batean kokatuta dago. *Watchmen*ek horren zilegitasuna zalantzan jartzen du, heroi ustezko horietako batzuk faxistak, indarkeriazaleak edo amoralak baitira. Hala, justizieroen inguruan hausnartzeko komikia da, superheroien komikiz mozorrotuta.

Arlo grafikoan, Moore-k komikien munduko baliabide edo teknika ugari erabili eta beraiekin esperimentatzen du: paralelismoak, maila ugaritako simetria, egituraren konplexutasuna... Eta superheroietan eta zientzia-fikzioan aritutako Dave Gibbons-en irudiak ederto doazkio kontakizunari. Lan borobila benetan.

Thorgal

Jean Van Hamme & Grzegorz Rosinski (Norma)

Persépolis

Marjane Satrapi (Norma)

Corto Maltés

Hugo Pratt (Norma)

Las aventuras de Max

Fridman

Vittorio Giardino (Norma)

Las falanges

del orden negro

Pierre Christin & Enki Bilal (Norma)

Pololoak

Patxi Gallego (Elkar)

El Eternauta

Héctor G. Oesterheld &

Francisco Solano López (Norma)

Maus

Art Spiegelman (Mondadori)

Blueberry

Jean Michel Charlier

& Jean Giraud (Norma)

LOLA LORENTE

Bigastro, 1980

LA MUÑEQUITA DE PAPÁ

Debbie Drechsler (La Cúpula)

He decidido darle el primer puesto a *La Muñequita de Papá* basándome sobre todo en el impacto que me provocó su primera lectura. Nunca antes un cómic me había sorprendido tanto. Sigo recordando ese golpe de efecto de la segunda página. Además, me pareció algo mágico el poder adentrarme en el universo de la autora, con esa gráfica tan peculiar y única con la que me hacía partícipe de la crudeza de su situación, siendo el tono de su narración, en ningún momento victimista, lo mejor de la historia. Es un cómic de 90 páginas donde se repasa la niñez y adolescencia de la autora, revelando la importancia del núcleo familiar y las primeras relaciones sociales. Imprescindible.

Maus

Art Spiegelman (Mondadori)

Little Nemo

Winsor McCay (Norma)

Agujero Negro

Charles Burns (La Cúpula)

¡Chitt!

Jason (Astiberri)

La nouvelle aux pis

Blanquet (Cornélius)

Wilson

Daniel Clowes (Mondadori)

Jimmy Corrigan

Chris Ware (Planeta DeAgostini)

Espera...

Jason (Astiberri)

Big Baby

Charles Burns (La Cúpula)

JOAQUÍN REYES

Albacete, 1974

ODIO

Peter Bagge (La Cúpula)

Pollo con ciruelas

Marjane Satrapi (Norma)

Tintín: Stock de coque

Hergé (Juventud)

Bokko

Hideki Mori (Ponent Mon)

El arte

Juanjo Sáez (Mondadori)

NonNonBa

Shigeru Mizuki (Astiberri)

El manual de mi mente

Paco Alcázar (Mondadori)

David Boring

Daniel Clowes (La Cúpula)

El club de la sangre

Charles Burns (La Cúpula)

Ed, el payaso feliz

Chester Brown (La Cúpula)

Pensándolo mucho, creo que mi cómic favorito es *Odio* de Peter Bagge. Al menos es el primero que me viene a la mente cuando me lo pregunto. Tiene que ver con el hecho de que lo leyerá en la universidad (años muy felices para mí) y que me identificara totalmente con el protagonista, de hecho mi vida en aquella época era muy parecida a un comic, bueno, a ese cómic en particular: oía esa música (que venía de Seattle) llamada *grunge*, vestía camisas de cuadros, era nihilista e idiota a partes iguales... en fin. Tuve la suerte de conocer a Peter Bagge en el salón del cómic de Barcelona de 2008, y como buen fan le pedí que me firmara el número uno de *Odio*. Todo lo que me puso fue: “Para Joachim” (sin un mal dibujo). Me fui más contento que unas pitas.

LAURA PÉREZ-VERNETTI

Barcelona, 1958

S.

Gipi (Sins Entido)

Gipi es un gran narrador en textos e imágenes. Escribe relatos, es ilustrador y pintor, rueda cortos y películas, escribe y dibuja historietas. En la novela gráfica *S.* Gipi nos muestra su talento al narrar los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial en Italia de *S.*, el padre del protagonista, y los del propio Gipi con su padre durante la infancia. El libro es un juego de historias que demuestra cómo en la memoria de cada personaje las anécdotas van variando, aportando impresiones personales que, en muchos casos, varían el hilo y el desenlace de la narración.

Gipi, además, en su maestría como historietista, suele introducir, de tanto en tanto, grandes planos, incluso páginas enteras, de imágenes de paisajes, de panorámicas de edificios o de cielos y firmamentos acuarelados, mudos. Estas imágenes sin texto consiguen dar a la lectura unos momentos estratégicos de silencio, de respiro en la tensión narrativa, de reposo, meditación y contemplación, dentro de unas historias marcadas por escenas duras y peligrosas. Una lectura muy aconsejable para cualquier lector.

Estigmas

Lorenzo Mattotti (Inrevés)

Maus

Art Spiegelman (Mondadori)

Little Nemo in Slumberland

Winsor McCay (Norma)

El artefacto perverso

Felipe Hernández Cava
& Federico del Barrio
(Planeta DeAgostini)

11M. Once miradas

Varios autores
(Edicions de Ponent)

Ex Libris Eroticis

Massimo Rotundo (La Cúpula)

Cuadernos ucranianos

Igor (Sins Entido)

Taxista

Martí (La Cúpula)

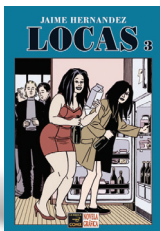
4 Botas

Keko (Edicions de Ponent)

FERNANDO TARANCÓN

Bilbao, 1971

Ilustración: Raquel Alzate

LOCAS

Jaime Hernández (La Cúpula)

Locas es un cómic adulto, y es adulto porque usa el lenguaje historietístico de manera adulta, tratando al lector como una persona formada, capaz de entender sutilezas y sobrentendidos, capaz de estar atento a lo que se cuenta, a cómo se cuenta y a por qué se cuenta como se cuenta... Juega con los silencios, el montaje, el ritmo o la temporalidad, pero nunca de una manera críptica o presuntuosa, ofreciendo su trabajo con claridad pero sin subrayados.

También es adulto por lo que cuenta, esencialmente la vida de dos amigas, Maggie y Hoppey, y de los personajes que las circundan a lo largo de los años. Se tratan los grandes temas pero en minúsculas: la vida, la muerte, el amor, el paso del tiempo, lo que nos define como seres humanos, la traición, el cambio... Lo que comenzó como las desprejuiciadas historietas de un joven superdotado para el dibujo, donde tenían cabida luchadoras mejicanas, mecánicos prosolares o dinosaurios, ha terminado convirtiéndose en una delicada muestra de vida sin parangón en otros medios narrativos.

Maus

Art Spiegelman (Mondadori)

Epiléptico

David B. (Sins Entido)

Theodore Poussin

Frank Le Gall
(Planeta DeAgostini)

Batman: el señor de la noche contrataca

Frank Miller (Norma)

Daredevil: Born Again

Frank Miller & David Mazzuchelli
(Panini cómics)

El arte de volar

Antonio Altarriba & Kim
(Éditions de Ponent)

El invierno del dibujante

Paco Roca (Astiberri)

El Héroe

David Rubín (Astiberri)

Adolf

Osamu Tezuka
(Planeta DeAgostini)

ZALDIEROA

Faltzes, 1966

CORTO MALTÉS EN SIBERIA

Hugo Pratt (Norma)

Hugo Pratt-i ezagutu nion lehen lana. Komiki hori nire adiskide baten etxean zegoen, bere arreba nagusiarena zen. Hura ez zen tebeo arrunt bat, zehatzago esango nuke adineko jendearen liburu bat iruditu zitzaidala, eta ez tebeo bat edo komiki bat. Adiskidearen arrebak 22 urte izango zituen garai horretan, pentsa: zer zaharra!

Liburu hura egia esan betidanik Historiazalea izan naizelako hartu nuen eta ez marrazkiengatik. Liburua Sobietar Iraultzaren garaian dago kokatua eta bertan iraultzaile eta kontrairaultzaileak agertzen dira Asiako leku askotakoak: mongoliakoak, txinatarrak, errusiarrak...

Gerora poliki poliki marrazkiekin maitemindu nintzen, beltz masa horiek, ausarki utzitako txuri masak... Marrazkiak eleganteak iruditu zitzaizkidan. Ez zen ilustratzaile teknikoki sofistikatu baten lana, bazuen japoniar tinta marrazkien ukitu minimalista eder bat. Eta narrazioaz zer esan! Narrazioaren menpe dago dena, eta hari nagusiaz gain, pertsonaia interesgarri eta historio txikiez hornitua dago liburu osoa. Gozada bat.

Nausicaä

Hayao Miyazaki
(Planeta DeAgostini)

Ciudad 14

Gabus-Reutimann
(Planeta DeAgostini)

Blueberry

Jean Michael Charlier
& Jean Giraud (Norma)

Anacleto, agente secreto

Manuel Vázquez (Ediciones B)

Momias enloquecidas

Jacques Tardi (Norma)

Maquinavaja

Ivã (El Jueves)

El cometa de Cartago

Yves Chaland (Eurocómic)

Hellboy

Mike Mignola (Norma)

Gartxot

Marco Armospach & Asisko
Urmeneta & Jokin Larrea (Elkar)

ALFONSO ZAPICO

Blimea, 1981

LOS COMBATES COTIDIANOS

Manu Larcenet (Norma)

Larcenet, genial historietista francés que participó junto a otros grandes como Sfar, Trondheim o Blain en esa locura dibujada llamada *Donjon (La mazmorra)*, cambia aquí de registro para presentarnos un personaje protagonista que es casi una autobiografía. Un fotógrafo rodeado de obsesiones, en medio del campo, enfrentado a la enfermedad de su padre, al colonialismo francés en Argelia, a la voraz reconversión industrial y a su miedo a hacerse adulto y formar una familia.

Las fotografías de Marco, el reportero de guerra, son los rostros de la vieja clase obrera; fotografías transformadas en viñetas en este extraño ejercicio del captador de imágenes reproducido a su vez por una plumilla libre. El dolor en primera persona ante la desaparición de los seres queridos y del mundo que los rodeaba -y que parecía tan sólido- es un sentimiento tan universal como inevitable.

Ésta es, a pesar de todo, una historia luminosa, de horizontes amplios y gaviotas flotando sobre el mar.

Alec

Eddie Campbell (Astiberri)

El grito del pueblo

Jacques Tardi (Norma)

Maus

Art Spiegelman (Mondadori)

La Avenida Dropsie

Will Eisner (Norma)

La mala gente

Etienne Davodeau (Ponent Mon)

Peplum

Blutch (Ponent Mon)

Tintín y el secreto del Unicornio

Hergé (Juventud)

Blueberry: El general "Cabellos Rubios"

Jean Giraud (Norma)

Maakies

Tony Millionaire (Paperback)

KOMIKI GIDA

10 komiki kuttunenak

Los 10 cómics favoritos de

Borja Crespo

J. M. Díaz de Guereñu

Mauro Entrialgo

Igor Leturia

Lola Lorente

Joaquín Reyes

Laura Pérez-Vernetti

Fernando Tarancón

Zaldieroa

Alfonso Zapico

kultur:
ate:

ARRASATEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN

