

còmic

fòrum

Butlletí del club de lectura de còmics

Biblioteca Tecla Sala - L'H

9a Temporada

8.- *Chapuzas de amor*

Jaime Hernandez

Maig 2016

Índex:

Club de Lectura: *Chapuzas de amor* / Jaime Hernandez

La Cúpula, 2015

L'autor: Jaime Hernandez	1
Entorn de l'obra: El cómic independiente estadounidense / Gerardo Vilches	3
Entorn de l'obra: <i>Love and Rockets</i> , la revista	4
<i>Chapuzas de amor</i> / Ressenya / Gerardo Vilches	6
El amor es una maravillosa chapuza / Ressenya / Álvaro Pons.....	8
La última historia de Maggie Chascarrillo / Ressenya / Santiago García	9
“Veamos otra de las facetas del amor” / Entrevista / <i>The Comics Journal</i>	10

Altres

Recomanacions	12
---------------------	----

Notícies

Nominats als premis del 34 Saló Internacional de Còmic de Barcelona	13
El carnet jove llança les Beques Connecta't 2016	14
<i>La casa</i> , de Paco Roca, Mejor Còmic Nacional de 2015	15

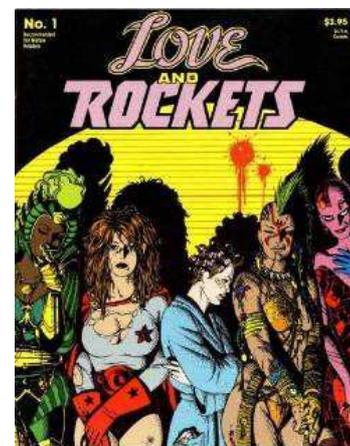
Des de el Blog de espiral (<http://llauna.blogspot.com.es/2011/04/guia-para-una-lectura-de-love-and.html>):

Jaime Hernandez (nacido en Oxnard, California, 1959) es el cuarto de seis hermanos (por orden de edad: Mario, Gilbert, Richard, Jaime, Ismael y Lucinda). El padre falleció en 1967, cuando Jaime tenía 8 años, y su madre sola tuvo que sacar adelante la casa y la amplia familia. Quizás por eso los hijos quedaron tan impresionados de la fortaleza de aquella mujer, e imprimieron en el futuro su carácter a sus creaciones femeninas.

Desde pequeño, Jaime mostró una gran vocación hacia el dibujo, creando ya desde su época de instituto un personaje femenino llamado "Maggie" que protagonizaría en el futuro buena parte de sus historias. Influido por el amor de su madre al rock (ella se aficionó estando embarazada de él) y por el interés familiar en la corriente musical derivada que se cultivó intensamente en Oxnard, el punk, Jaime inició la participación activa en bandas de música de dicho movimiento, sin tener éxito.

En 1982 tiene 23 años cuando participa en el fanzine "Love & Rockets". Su trabajo girará en torno a su personaje Maggie, a cuyo alrededor va dando espacio a todas las personas que la circundan, especialmente a Hopey, que como él es una artista punk sin fortuna. Su dibujo lo inspiraba en el de sus hermanos y de ambos aprenderá distintas cualidades; también lee atentamente el grafismo de sus cómics favoritos (Alex Toth, Peanuts, Jack Kirby, Steve Ditko, Milton Caniff).

Su estilo se caracteriza por la *limpieza*, la *precisión*, la *claridad* y la *proporción*, que ha estudiado bastante observando dibujar a diestros, pues él es zurdo y al tener el sentido inverso de trabajo podía apreciar mejor en qué acertaban y erraban. Sus dibujos de personas, no siendo estrictamente realistas, adquieren una gran naturalidad. Asimismo, presenta un asombroso dominio de la técnica de la luz y la sombra, de la que es un auténtico maestro, otorgando a su trazo artístico una precisión casi matemática. Le encanta dibujar y cuando ha realizado trabajos en conjunto con Mario y Beto, sabiéndolo éstos, le han dejado en exclusividad el apartado gráfico.

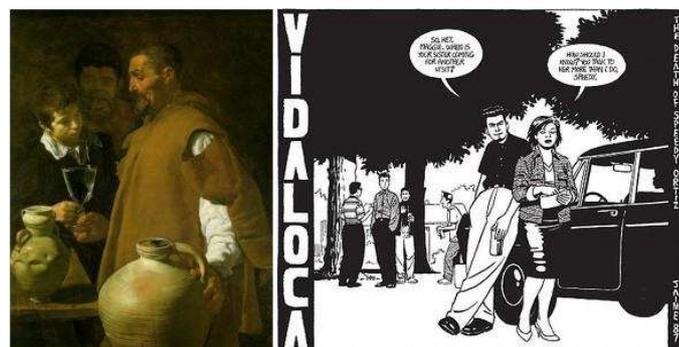
A lo largo de su carrera en "L & R" no se embarcará en contar épicas y profundas historias, sino que su hermosa y bien trenzada narrativa se centrará exclusivamente en describir su cotidianidad y desde ella a la humanidad en general, y en reflejar simbólicamente a través de sus personajes cómo le afecta el

paso del tiempo, focalizándolo principalmente en la caracterización de sus dos mujeres, Maggie y Hopey. Parece una idea muy simple, pero la lectura de sus aventuras nos proporciona una gran frescura y están llenas de vida, como una energía vital que se contagia. Es asombroso cómo lo "intrascendente" se puede convertir en algo tan sustancial de la mano de un artista de esta talla. Y por otro lado, también es importante destacar que sus guiones presentan una coherencia interna que se conserva sólida a través de los años.

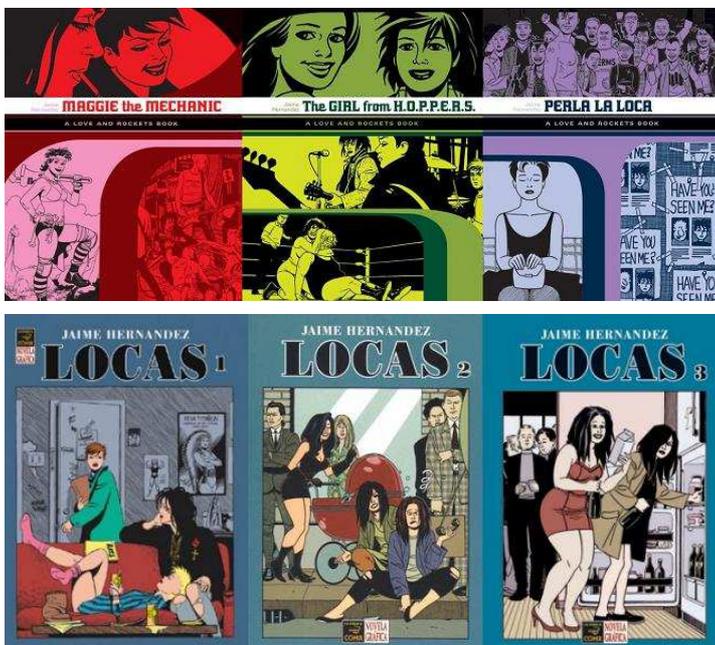
Por otra parte, no hay que olvidar la relevancia de su operación, que no sólo es la de ofrecer un dibujo precioso, sino que hace referencia en cierto modo a la que desarrolló el pintor Velázquez en su tiempo: si la pintura española importante del siglo XVII estaba monopolizada por la representación de los reyes o los motivos religiosos, él describió con su arte un reflejo de la gente de a pie de su época, de los ambientes populares que habitó (y no olvidemos que Velázquez fue un artista afortunado y se alejó pronto para vivir en las bondades de la corte). Hizo grande lo pequeño, lo "vulgar" (muy entrecorillado este adjetivo, ¿eh?). Jaime también vive muy atento a su realidad cotidiana en Oxnard, y la retrata fielmente, convirtiéndola en aventura emocionante, y consecuentemente en obra de arte.

En un panorama cultural comiquero copado por los "dioses", los superhéroes, esta acción de Jaime pone en valor otras realidades de América, que no es sólo la grandeza que ha permitido el dominio económico; también existen personas normales aportando su bien a la realidad que habitan y que pasan desapercibidas a mucha gente acomodada del país, y que sobre todo son marginadas por su etnia. Jaime los "pinta" tal como son y sencillamente los convierte en "héroes" para el público enamorado de su arte. Un ejemplo de la labor didáctica que puede tener el cómic.

EL AGUADOR DE SEVILLA

SPEEDY Y LOS PANDILLEROS DE HOPPERS

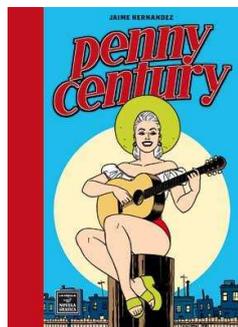
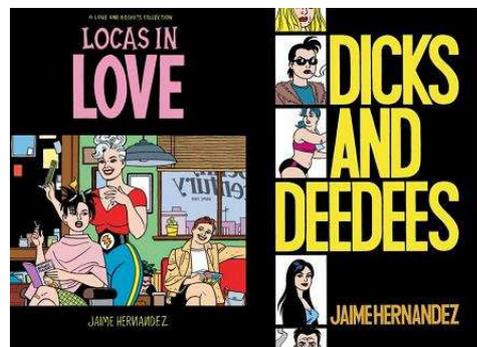

Del periodo del Volumen I de "Love and Rockets" (L & R, 1982-1996) su editorial Fantagraphics ha reunido y dividido todo el material en tres libros: "Mechanics" (172 páginas), "La chica de H.O.P.P.E.R.S." (172 páginas) y "Perla la loca" (288 páginas). En España este material completo lo ha reunido Ediciones La Cúpula en tres tomos, titulados "LOCAS". En esta primera etapa de L & R, su labor gráfica pronto llamará la atención de las grandes editoriales y mientras va dando forma a todo su propio universo también se convertirá en un portadista de prestigio para Vortex o DC, entre otras firmas.

A partir de 1996, Jaime deja la serialización y toma la decisión junto a sus hermanos de finalizar la revista "L & R". Pretende expandir su carrera como autor en solitario y pasa a sumar a su labor de portadista algunas colaboraciones al dibujo para importantes editoriales. Al mismo tiempo, realizará libros de cómic siguiendo las aventuras de sus protagonistas más allá de la revista conjunta con sus hermanos: "Locas in Love" (120 páginas) y "Dicks and Deedes" (96 páginas). En 2000 se refunda "Love and Rockets". Cuando vuelve a juntarse con

Beto para el Volumen II creará para la revista el arco "Whoa Nellie!" y a su vez "Ghost of Hoppers". En nuestro país, Ediciones La Cúpula publica "PENNY CENTURY", el libro que Fantagraphics ha establecido para reunir "Locas in Love", "Dicks and Deedes" y "Whoa Nellie!".

Mientras tanto, y al igual que su hermano Beto, no renuncia a conducir su carrera profesional por separado, y sigue decidido a trabajar con otras editoriales, como DC Comics o *The New Yorker*. En esta última publicación citada desarrolla "Maggie La Loca", serie en color y que no ha sido recopilada aparte hasta ahora (sí incluida íntegra en el reciente libro inédito en nuestro país, "El arte de Jaime Hernandez", de Todd Hignite, 2010). También ha colaborado con Alan Moore, al dibujo de "Tom Strong". Su labor a partir de estas fechas no sólo se dio en el cómic, también en otros medios, como el cine, la radio o la música. Su exquisito y minucioso cuidado al dibujo le exige más tiempo y por ello su producción fuera de L & R ha estado más orientada al apartado gráfico y ha sido menor que la de Beto.

En 2007 lanzará al mercado otro libro de cómic que ya inició en el Volumen II de L & R, "La educación de Hopey Glass". En España también nos lo trajo La Cúpula, y nos impactó sobremanera porque, tras lo último que habíamos leído por aquí, hecho en 1996 y dejando veinteañeras a las protagonistas, no conocíamos las andanzas posteriores de los personajes y fue un shock contemplar a Maggie y a Hopey en su madurez más allá de los 40. Aquí en BLOG DE ESPIRAL realizamos este artículo sobre la citada obra: <http://launa.blogspot.com.es/2011/01/la-educacion-de-hopey-glass.html>.

En la actualidad, con la nueva andadura de "L & R" en su Tercer Volumen, Jaime vuelve a la carga para traernos más de la vida de su entrañable universo, esta vez se ha centrado en hacer un guiño a su infancia y ofrece su propia vuelta de tuerca al mundo de los superhéroes, cuyo arco ha finalizado en el nº3. Veremos qué nos tiene preparado este autor para siguientes entregas y sobre todo esperemos que nos llegue pronto más de su trabajo por aquí por España.

Apuntar como nota final a esta entrada que Jaime sigue muy activo en el campo de la ilustración de portadas, colaboraciones diversas así como pequeñas historietas. Como novedad, últimamente parece además atreverse al guión para otras editoriales como Dark Horse o MARVEL Comics, cosa que nos alegra sobremanera. En círculos de conversación con gente allegada, cuando sale el tema de Jaime o Beto Hernandez, siempre se acaba "decidiendo" que Jaime es mejor al dibujo y que Beto destaca más al guión. Observo que a una escala de crítica más profesional también se traslada el debate. En nuestra opinión personal, ambos son autores diferentes que colaboran juntos, y ambos son excepcionales. Sólo que al ser hermanos las comparaciones se hacen inevitables. Y odiosas.

Aquest article es va penjar a El Blog de Espiral el febrer del 2011. Per conèixer la producció posterior del Jaime Hernández us deixem amb un fragment de la seva fitxa a La Cúpula: <http://www.lacupula.com/catalogo/autor/jaime-hernandez>.

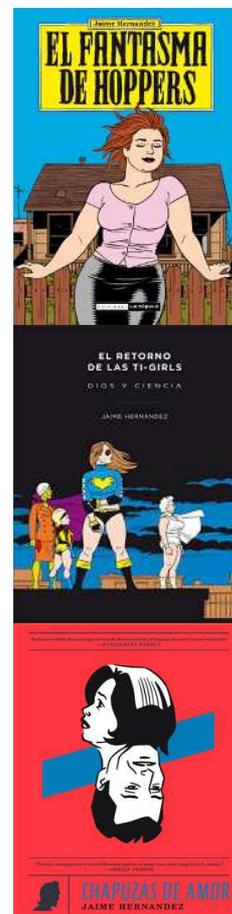
El interés por los cómics le fue transmitido por la afición lectora de su madre, que le descubrió la obra de autores hoy clásicos como Jack Kirby o Steve Ditko y las tiras de prensa *Archie* y *Peanuts*. La revista *Mad* le abrió los ojos a lo satírico, pero la verdadera revolución interna le llegó cuando uno de sus hermanos trajo a casa un ejemplar de *Zap Comix*, la mítica revista de Robert Crumb. A esa

atracción por el cómic *underground* se sumaría la eclosión en Los Ángeles, a finales de los años setenta, de una escena punk rock que iba a impregnar los guiones y los dibujos de Jaime de ideales anárquicos y referencias populares, todo ello incorporado a un microcosmos de personajes realistas y definidos más allá de cualquier cliché. En 1981, junto a sus hermanos Beto y Mario, fundó la revista *Love & Rockets*, un soporte amateur en el que publicar sus historietas que al año siguiente pasaría a formar parte del soberbio catálogo de la editorial Fantagraphics. Desde entonces, Jaime ha ido desarrollando el universo de *Locas* y cosechando multitud de premios en todo el mundo.

Desenvolupament de l'univers de Locas publicat a Espanya a partir del 2011, sempre per La Cúpula:

- *El fantasma de Hoppers, 2011.* *El fantasma de Hoppers* recoge por primera vez las nuevas aventuras de Maggie Chascarrillo, previamente serializadas en *Love and Rockets*, y representa la esperadísima continuación de *Locas* de Jaime Hernández.
- *El retorno de las Ti-Girls: Dios y ciencia, 2012.* Margarita Luisa Chascarrillo (nuestra Maggie de toda la vida) es responsable de mantenimiento en un complejo de apartamentos donde los problemas menores y propios del vecindario dictan sus rutinas diarias. Atrás quedan los tiempos del punk, los cohetes, las pasiones encendidas y el sinfín de relaciones interpersonales que han ido haciendo de ella quien ahora es.
- *Chapuzas de amor, 2015.* Jaime Hernández lleva décadas dándonos a conocer las tribulaciones de Maggie Chascarrillo, una muchacha que, pese a ir madurando, nunca dejó de crecer. La vida de Maggie ha ido sucediéndose en una saga torrencial que hoy se considera una de las cimas artísticas y narrativas de la historia del cómic, pero como ocurre en las mejores historias, los grandes secretos todavía no habían sido revelados.

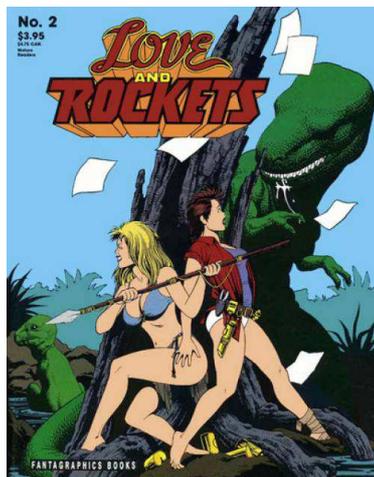

A més, Fulgencio Pimentel va publicar al 2013 *Rocky*, recopilació de les històries de diversa extensió que el Jaime Hernández va publicar als anys 80 a *Love & Rockets*.

Entorn de l'obra: El cómic independente estatunidense

Gerardo Vilches

Extret de la imprescindible *Breve historia del cómic*, de Gerardo Vilches. **Capítol 9: El cómic independente estatunidense. Los primeros autores alternativos** (pàg. 155):

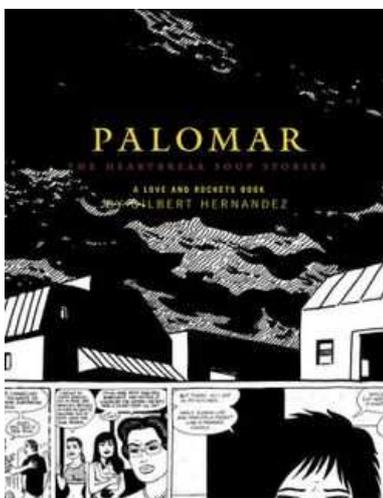
Tras la debacle del underground, podría cometerse el error de pensar que el cómic estadounidense se vio reducido, de nuevo, a su vertiente más comercial. Pero, en realidad, el underground había plantado una semilla que no tardó en germinar. A partir de finales de los setenta, siguiendo su ejemplo, comenzaron a surgir multitud de autores que vieron en la autoedición una vía válida para dibujar cómics al margen de las exigencias o la censura de la industria. Amparados y protegidos por nuevas editoriales, como la Fantagraphics de Kim Thompson y Gary Groth, conocidos por ser también los editores de *The Comics Journal*, una de las mejores revistas estadounidenses sobre cómics, o First Comics, estos autores van a configurar lo que se ha llamado cómic independiente o alternativo. Estos jóvenes adoptaron el formato del comic-book en blanco y negro, por supuesto por una cuestión económica y de distribución, pero también porque, simplemente, así había sido todo el cómic que ellos habían conocido.

Uno de los pioneros de este nuevo cómic alternativo fue *Love and rockets*. Nace por iniciativa de los hermanos Hernandez: Gilbert, alias "Beto", Jaime y en menor medida Mario. Estos tres

hermanos californianos de origen hispano comienzan a autoeditarse en 1981 su propio fanzine, para pasar al año siguiente a ser publicados de modo profesional por Fantagraphics. *Love and Rockets* es un comic-book, editado a imagen y semejanza de los que había entonces en el mercado, que funcionaba como una antología de los trabajos de los Hernandez. Constó de cincuenta números publicados entre 1981 y 1996, aunque recientemente han resucitado la cabecera. Influido tanto por el underground como por los cómics de la Marvel o incluso de Archie Comics, las historietas de Gilberto y Jaime sirvieron de modelo para muchos autores que vieron abierta una puerta a una nueva manera de hacer y publicar tebeos.

Cada uno de los dos hermanos que fueron autores principales de *Love and Rockets* desarrolló su propia saga durante años, acumulando cientos de páginas que construyen relatos impresionantes.

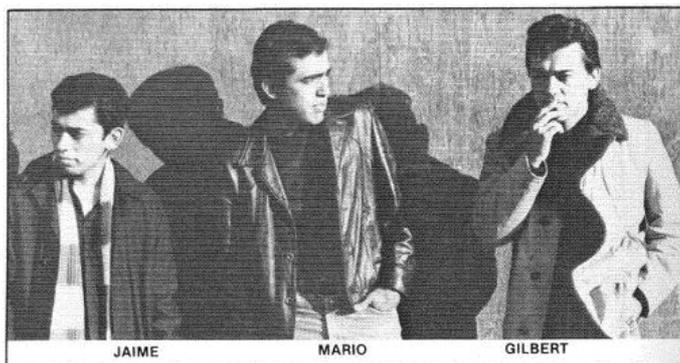

Comencemos con Beto. Su saga, *Palomar*, narra las historias de los habitantes de un imaginario pueblo fronterizo de México que parece estar al margen de la vida moderna. Se ha emparentado muy acertadamente *Palomar* con el realismo mágico de escritores como Gabriel García Márquez o Juan Rulfo, con los que guarda no pocos puntos en común en su tono narrativo y en su ambientación, así como en el protagonismo coral y la existencia de elementos fantásticos integrados en la vida cotidiana de Palomar con total naturalidad. Beto adopta una estructura totalmente libre que le permite saltar en el tiempo hacia delante y hacia atrás para ir contando pequeños relatos de sus personajes, completando así el gigantesco cuadro de *Palomar*. Entre sus protagonistas destacan las mujeres, a las que dota de personalidades complejas y caracteres fuertes, que a menudo se imponen a los habitantes varones de Palomar.

La saga desarrollada por Jaime Hernandez se conoce como *Locas* (en español en el original). Aún inconclusa, como *Palomar*, *Locas* también cuenta con un protagonismo coral, pero la ambientación es radicalmente distinta. *Locas* nace como una curiosa mezcla entre ciencia ficción, superhéroes y lucha libre que enseguida se convierte en un slice of life que se centra en las vidas de sus personajes por encima de las peripecias o aventuras. Jaime ambienta la mayoría de sus historias en la costa californiana, en plena escena del postpunk de los ochenta, a pesar de ciertos elementos futuristas al principio de la saga. Otro punto en común con los cómics de su hermano es la abundancia de personajes femeninos. Sobre todo la pareja formada por Hopey Glass y Maggie Chascarrillo: son mujeres reales y tridimensionales, como no eran fáciles de encontrar en el cómic comercial del momento.

Tanto *Palomar* como *Locas* han ido recopilándose en tomos publicados por la editorial Fantagraphics, y ambos autores siguen a día de hoy publicando historias ambientadas en sus particulares universos.

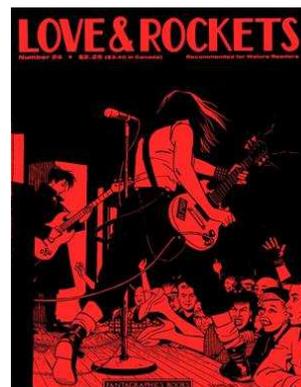
Entorn de l'obra: *Love and Rockets*, la revista

Una altra vegada des de El Blog de Espiral: http://launa.blogspot.com.es/2011/03/guia-para-una-lectura-de-love-and_21.html

La familia Hernandez procedía de Chihuahua, Méjico, pero se asentó por motivos laborales en Oxnard (California, Estados Unidos). De madre lectora voraz de cómics (muchos de superhéroes) los hermanos Hernandez pasaron su infancia influenciados por este tipo de lectura, así como bebiendo de la cultura popular mejicana y norteamericana. Fue el mayor, Mario (nacido en 1953), quien comenzó a interesarse un poco más por el tema, y trajo a casa ejemplares del "Zap Comix" de Robert Crumb. Aparte, también pasaba muchos ratos escribiendo y dibujando sus propias historias, y compartiéndolas con sus hermanos pequeños, creando entre todos un inspirador clima de creatividad.

Impresionado por la evolución en particular de sus hermanos Gilbert (alias Beto) y Jaime, Mario los animó a crear un fanzine autoeditado, y así con su ayuda nació en 1982 "Love and Rockets" (L & R). Ese año lo vendieron en la San Diego Comicon y también lo enviaron para ver si le hacían una reseña a *The Comics Journal*, prensa con noticias y críticas relativas al cómic que la editorial californiana Fantagraphics publicaba desde 1977 y que ha continuado hasta la actualidad (aunque hoy día y desde 2006 se lee online).

Gary Groth, el editor, quedó impresionado y en vez de reseñar el fanzine invitó a Gilbert a realizar unas ilustraciones para publicar en el nº73 de julio y además les hizo una oferta para publicar su trabajo directamente como un material de la compañía, y así comenzó la aventura.

La revista "Love and Rockets" llevaría la portada en color y en el interior se desarrollaba en blanco y negro, limitación que motivó que los autores se esforzaran en conseguir la máxima expresividad con esta técnica. La fecha de aparición fluctuaba, y cada número albergaba entre 30-70 páginas (no era un esquema fijo). Contenía historias cortas de los tres hermanos, y aunque en sí eran autoconclusivas, se iban enlazando con las de las siguientes entregas. De esta forma, aunque la publicación era conjunta, con una emergente sinergia entre hermanos y guiños constantes entre sí, cada uno fue concibiendo un universo de vida propia, independiente del de los demás. Aunque no fueron así todas, también se desarrollaron algunos relatos cortos, y además en la revista se incluía sección de correo y de merchandising con productos basados en los personajes de "L & R".

En un principio, el tema se acercaba a la ciencia ficción, sin duda por el influjo de sus lecturas infantiles. De esta forma, Vortex Comics se interesó en ellos y en 1983 pasaron a colaborar también en esta empresa con una serie titulada "Mister X" de la que llegaron a crear hasta 4 entregas. El guión lo escribían Mario y Beto, y al dibujo estaba Jaime.

Alegando impago y también porque estaban más interesados en desvelar la parte más humana de los personajes que habían inventado (sobre todo buscando la *caracterización femenina*), y en cómo incidía en ellos el paso del tiempo, en 1984 enfocaron su carrera exclusivamente en "L & R", y de paso también dejaron a un lado el recurso a la ciencia ficción. Aunque en general no podemos decir que cultivaran un género en concreto a partir de ahora, pues sus historias en realidad sí siguen conteniendo cierta fantasía, la que permiten los recursos del medio del cómic, pero en lo básico hablan de la vida y de cómo se enfrentan a ella las personas en el transcurso de los años.

Ese mismo año, publicaban el nº6 de la revista y ya se leía en todos los Estados Unidos y además algo llegaba a Inglaterra (según atestiguan la procedencia de los lectores que escribían a la sección de correo). También en 1984 los Hernandez junto a Fantagraphics organizarán en Oakland, otra ciudad de California, la Petuniacon, su 1ª convención de cómics y también supondrá el estreno de los artistas como invitados en un show. Ya en 1985 a partir del nº 10 comenzarán a llegar reediciones de los números atrasados, porque los primeros están agotados y tienen gran demanda entre los aficionados. Asimismo, Fantagraphics plantea por vez primera recopilaciones separadas en tomo de los trabajos más destacados de Gilbert y Jaime en la revista (los que no contenían ciencia ficción, es decir, "Sopa de Gran Pena" y por otro lado "Maggie y Hopey"). Hay que decir que con esta operación dejaron de lado dos series que los dos hermanos estaban realizando con regularidad: "Stigmata" de Beto y "Rockie y su robot Fumble" de Jaime, y que con el tiempo se olvidarán.

Un detalle curioso en el estilo que van desplegando los Bros Hernandez es la inclusión de palabras y frases directamente en español, quizás nosotros en la traducción no lo apreciamos, pero sí se ve en el original en inglés. La idea del fenómeno del *spanglish*, dialecto fruto de la conjunción de ambos idiomas, comenzaba a tomar forma en el entorno de la época, tan extensa es la comunidad hispana de EE.UU. Quién sabe si en el futuro no se dará lugar a otro nuevo idioma.

ESTILO DE JAIME (Rena Titañón)

Mario formó su propia familia y poco a poco sus obligaciones hicieron que participara sólo esporádicamente en la revista, y cada vez menos. "Love and Rockets" estuvo publicándose desde 1982 hasta 1996. Fueron un total de 50 números que aparecían sin una periodicidad fijada, como dijimos antes, y esto es lo que se vino a llamar el "VOLUMEN I", que alberga casi 2000 páginas. El motivo de la interrupción era que Beto y Jaime habían logrado ya un status en la industria y querían impulsar sus propias carreras, trabajando por separado con los personajes que ya habían creado. Eran autores completos, escribían, dibujaban y entintaban, por lo que este cambio se antojaba interesante en su evolución.

ESTILO DE BETO

Tras cuatro años, en 2000, los Hernandez volvieron a refundar la revista "Love and Rockets". Sobre todo Beto y Jaime, pues Mario sólo estuvo en ocasiones especiales y únicamente al guión. De nuevo, con los mismos personajes que habían estado desde

"PALOMAR" (BETO) CON UNA COLABORACIÓN DE JAIME. COMPARATIVA DE ESTILOS. 1984 Heraclio, Luba, Maggie, Hopey

el principio, y teniendo en cuenta toda la continuidad anterior. Fueron 20 números, con unas 50 páginas, aunque la experiencia volvió a finalizar, en 2007. Esto constituía el "VOLUMEN II", y se cerró por la inviabilidad económica que les suponía hacer historias al modo de serie abierta, pero muy espaciadas en el tiempo. El mercado había cambiado y había mucha competencia con las grandes multinacionales del mainstream. La intención era que a partir de ahora enfocarían sus trabajos a la realización de recopilatorios algo mayores y autoconclusivos, también sobre el mismo universo.

Sin embargo, al año siguiente, en 2008, se decidieron a restaurar la revista, bajo el nombre de "Love and Rockets: Nuevas Historias". Se trata pues del "VOLUMEN III", aún en curso hoy, y como novedad se publica sólo una vez al año pero con el doble de páginas que las revistas que habían realizado anteriormente: 100 páginas. De momento ya han salido tres ejemplares (2008, 2009 y 2010), y parece que la iniciativa sigue adelante, de nuevo con la participación ocasional de Mario. Destacamos que todo el tiempo ha sido Fantagraphics la editorial que ha

dado soporte a las publicaciones, en cualquiera de sus versiones. Ha habido *colaboradores* por el camino, debutantes en el cómic que luego se labraron su propio camino, como Daniel Clowes (que apareció en el nº13, en 1985, con su personaje *Lloyd Llewellyn*, y enseguida pudo realizar un cómic del protagonista en solitario). Mario Hernandez sólo ha participado con sus hermanos cuando han hecho "*Love and Rockets*", aunque también tiene un cómic en solitario al margen de la revista: "*Brain Capers*" (1990, Fantagraphics). Cabe destacar que su dibujo es quizás el más "*realista*" de los tres hermanos, siendo quizás su influjo el que otorgó equilibrio para el trazo sin igual -en nuestra opinión- de Jaime, que tiene mucho de la *fuerza* de Beto, pero que goza de unas mejores *proporciones*.

Hay historietas dentro del conjunto de la obra que personalmente me resultan de gran interés, como "*La muerte de Speedy*" o "*El sol que ríe*"; no obstante, el nivel general es muy alto. Mi experiencia como lector de "*L & R*", y me ocurre por igual con Beto o con Jaime, es la de pasar embelesado las páginas, con agilidad aunque admirando sus composiciones y las imágenes que contienen, y en ocasiones me sorprende diciendo, "*ah, ya baja el listón, esta historieta le ha salido más simple, normal, es humano*". Pero ello

para pronto tener que volver atrás a rescatar un apunte, un dato relevante, luego otro, y terminas necesitando una segunda lectura para prestar toda tu atención y darte cuenta de la grandeza de las posibilidades que tiene el medio del cómic como forma de comunicación.

Otro aspecto a destacar es que las continuas reediciones del material de "*L & R*" que nos van llegando son recopilaciones más o menos inventadas por la editorial Fantagraphics para aglutinar los *arcos argumentales* que salían en la revista. Pero resaltamos que originalmente los trabajos de cada uno de los hermanos Hernandez se produjeron y ofrecieron a la lectura en una versión seriada, combinada y fragmentada, como permite una revista periódica. Los libros de Beto o Jaime como tal son un artificio comercial, y algunos de sus relatos cortos de ambos aún permanecen inéditos en recopilaciones aparte de lo que es la revista "*Love & Rockets*".

Chapuzas de amor / Jaime Hernandez

Gerardo Vilches

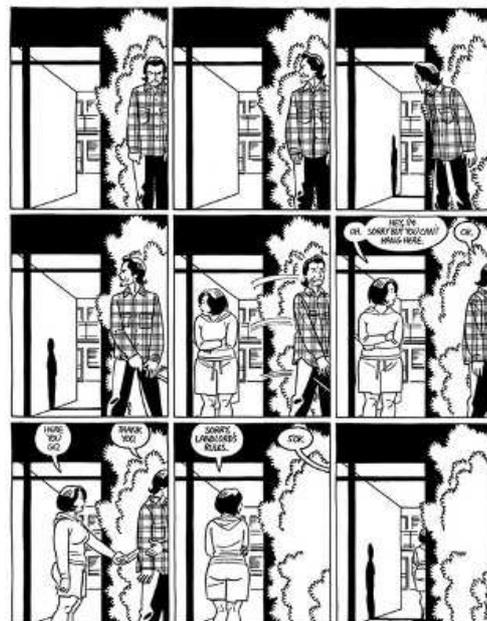
La següent ressenya la podreu trobar a Entrecomics: <http://www.entrecomics.com/?p=106227>.

Hay al menos dos formas de enfrentarse a *Chapuzas de amor*. Puede leerse de manera independiente, como un relato de amor maduro que mira a la infancia para explicar los enigmas del presente, y en ese nivel funciona perfectamente. Pero también puede leerse en el contexto más amplio de toda la obra de Jaime Hernandez, esa obra inmensa, monumental, que no tiene igual en la historia del cómic contemporáneo. *Chapuzas de amor* es la culminación de la historia de Maggie Chascarrillo, esa saga río que Jaime ha desarrollado desde hace treinta años, con la que prácticamente fundó —junto a su hermano Beto— el cómic independiente americano y vertebró la búsqueda de algo que no culmina, pero sí continúa, la novela gráfica.

Jaime Hernandez se ha convertido, si es que no lo ha sido siempre, en uno de los grandes clásicos del cómic americano, libre de modas y tendencias. Tanto que, como escribió Santiago García (<http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/2011/12/a-ultima-historia-de-maggie.html>), se ha podido quedar un poco solo en lo que hace, eclipsado por la revolución Ware y todos los renovadores del lenguaje del cómic que le siguieron. Jaime ha seguido fiel a sus principios y su revolución es silenciosa. Ha seguido mejorando en el dominio de todas las herramientas a su disposición, poco a

poco, superando etapas y marcando el ritmo de una saga emocional construida sin prisas, a base de saltos temporales, de elipsis bien administradas y una construcción de personajes que, sencillamente, no ha sido superada. En ese modelo propio Jaime ha alcanzado la perfección. El juego de miradas, de silencios, las relaciones entre los personajes, matizadas con el peso de los años, que se siente en toda su magnitud en cada viñeta, en cada conversación... Reno le dice a Maggie: «Quieres volver a romperme el corazón, ¿eh? ¿Robaste mi primer beso y ahora vas a robarme el último?» Maggie se queda sin palabras, pero en la viñeta inmediatamente posterior Reno se arrepiente y dice simplemente: «Es coña», y Maggie ríe y lo abraza aliviada, pero ambos saben que *algo* hay. Y también lo sabemos los lectores. Y esas cosas que no se dicen pero que están son las que definen, finalmente, el tono magistral de Jaime.

Ese dominio de la narrativa y la palabra va estrechamente ligado, si es que no son parte de lo mismo, al dibujo. De verdad, lo de Jaime Hernandez no es de este mundo. Empezó ya muy arriba, en los inicios de *Love & Rockets*, pero ha alcanzado una síntesis casi perfecta, donde no falta ni sobra nada, en ninguna viñeta. Cada una de ellas es, en su engañosa sencillez, una pieza valiosísima. Me he sorprendido, durante la lectura, parándome en muchas de ellas, no necesariamente las más llamativas, hechizado por las líneas de Jaime, por su uso de la mancha, por las expresiones humanas que logra, por el uso justo y medido de la caricatura. Miro, por ejemplo, la página 19, y me pregunto cómo podría hacerse eso mejor. Es imposible.

Pero además *Chapuzas de amor* es historia, en su sentido más amplio. Y la historia duele, aunque también reconforte. Hay un sabor agríndice en las últimas andanzas de Maggie, que tras años de dar vueltas se reencuentra con Ray Dominguez en una situación que desde el principio sabe a última oportunidad. Alrededor de ellos orbita el reparto de *Locas*, o lo que queda de él, porque aquí, como en la vida, la gente va y viene. Calvin, hermano de Maggie, Reno, Ángel, Viv... El protagonismo coral siempre fue uno de los puntos de más interés de *Locas*, porque permitía la divergencia, las historias paralelas y los recesos.

Y, por supuesto, ahí está también Hopey Glass, durante buena parte del libro convertida en una presencia lejana, un eco del pasado y de los *tiempos gloriosos*. Da lo mismo que no lo fueran: el pasado siempre parece más brillante que el presente. En *Chapuzas de amor* Hopey tiene tres momentos clave. El primero sucede cuando Reno, encendiendo un cigarro, le dice a Maggie que algo ocurrió «en la cumbre de tus días con Hopey». En primer plano tenemos el rostro maduro —avejentado— de la propia Maggie, contrastando. De inmediato, nos vienen a la cabeza ecos de aquellas aventuras de dos jóvenes punkis que iban a tope y que vivieron algo parecido a un romance, pero ahora... como vemos más adelante, Hopey tiene pareja y busca donante de semen. Tiene relación con Maggie pero parece distante, y cuando insinúa problemas de pareja, pide a Maggie que se quede al margen. No hace falta más, no hace falta subrayar eso más allá del rostro de Maggie cuando cuelga el teléfono. Ése es el terreno donde Hernandez reina con su deliberada ambigüedad. Y por eso, cuando en el último capítulo al fin vemos a las dos juntas, con todo ese peso de los años sobre ellas pero aún amigas, nos impacta como una bola de demolición, sin importar si conocimos a ambas hace dos años o hace veinte.

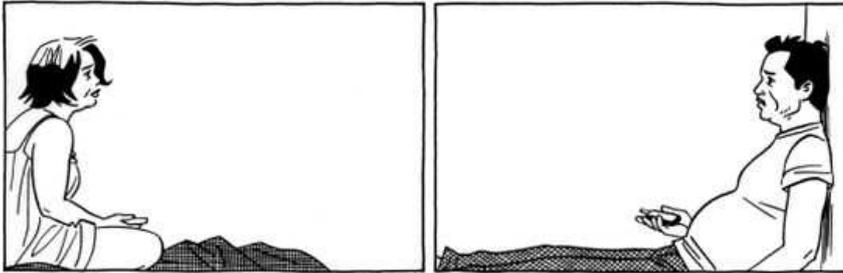
Y ese pasado es, en el fondo, el peso con el que cargan todos los personajes. Los buenos tiempos y los malos tiempos. Los secretos familiares que ahora, al fin, salen a la luz en los recesos que Jaime se toma en la historia, «*Browntown*» y «*Vuelve para mí*», ambos durísimos, desoladores, con momentos que golpean en lo más íntimo, se sea seguidor de la saga o no. Temáticamente siempre ha sido su hermano Beto el que se ha asimilado con el realismo mágico hispanoamericano, pero Jaime tiene algo que lo emparenta con el movimiento de un modo más oblicuo: el uso de la violencia. Es un rasgo más de la vida, algo que nos sobrevuela y que, en el momento más inesperado puede estallar y cambiar la historia. Hay concretamente tres momentos en *Chapuzas de amor*, dos de ellos paralelos, que marcan la vida de Maggie, sin que ella llegue a saberlo.

Esos paralelismos entre pasado y presente son la base sobre la que Jaime construye una poética de lo cotidiano sutil, libre del énfasis discursivo del que abusan novelas gráficas recientes como *El escultor* de Scott McCloud, donde el naturismo de los diálogos refuerza no sólo la humanidad tridimensional de los personajes, sino también la manera en la que el lector recibe los sucesos más inverosímiles de la trama, que los tiene: no en vano estamos ante el gran melodrama del cómic occidental. Es un melodrama que aprovecha la estructura de serie por entregas y que, seguramente, no sería posible en los mismos términos si Jaime trabajase por novelas gráficas cerradas. La teórica Ana Merino ha lamentado en ocasiones, precisamente, que el auge de la novela gráfica va en detrimento de una narrativa seriada que permite un desarrollo distinto de los personajes, con más profundidad. Lo que ocurre es que, en realidad, esas posibilidades nadie las ha llevado jamás a las cotas alcanzadas por los Hernandez, que además siguen a lo suyo, ajenos a tendencias del mercado.

Lo que sí es cierto es que *Chapuzas de amor* es la cumbre de ese modelo, y la cumbre de una saga que si Jaime decidiera abandonar ahora no necesitaría ni una coma más. El último capítulo, además de una lección escalofriantemente perfecta del uso emocional de la elipsis, no podría ser más íntimo ni cerrar mejor el círculo de Maggie Chascarrillo. Hacía mucho tiempo que un tebeo no me provocaba las sensaciones que me ha provocado éste.

Aquesta segona ressenya la trobareu a *La Cárcel de Papel*: <http://www.lacarceldepapel.com/2015/04/24/el-amor-es-una-maravillosa-chapuza/>.

Para los lectores de aquí, seguir *Love & Rockets* ha sido una especie de compleja gymkana, de ejercicio de fidelidad militante ante el continuo cambio periodicidades y formatos. La obra de los Hermanos Hernandez ha sido álbum, revista, novela gráfica, brut cómic... Han tenido su colección, han pertenecido a otras colecciones o han sido especiales. Y, pese a todo, para los que quedamos atrapados en Palomar y Hoppers estos cambios eran tan solo un precio asequible a pagar por el increíble gozo de leer las aventuras y desventuras de Luba, Maggie o Hopey. Al principio, reconozco, siempre fui más del realismo mágico de *Palomar* que dibujaba Beto. La ciencia-ficción desacomplejada que practicaba Jaime me divertía, pero no me llegaba tanto como el culebrón infinito que se vivía en la frontera, lleno de sentimientos desgarrados, de pasión, humor y drama. Pero, con el tiempo, resulta que la carrera entre Jaime y Beto fue descompensándose: a medida que avanzaban las entregas, asistí con sorpresa al espectáculo del crecimiento de Jaime, que iba dejando entrever sin prisas su verdadera construcción. Beto creó un lugar en el espacio, mágico y rico en imaginación. Jaime optaba por el tiempo, por crear una vida completa. Visto con el tiempo, la diversión adolescente de *Mechanics* es exactamente eso, la visión de la rebeldía juvenil, de la locura de dos jóvenes que se quieren comer el mundo y que, si es necesario, lo rehacen a golpe de imaginación desbordante con cohetes y ciencia-ficción. Pero Hopey y Maggie fueron creciendo con el lector. Tres décadas después, ellas, como los lectores, han vivido cada uno de esos 30 años. El lector verá en las viñetas lo mismo que ve todos los días en sus espejos: algunos se habrán puesto kilos, otros tendrán canas, otros tendrán la cara más marcada por las arrugas... El tiempo habrá dejado huella en nuestros cuerpos pero, sobre todo la habrá dejado en nuestro carácter. Maggie ya no es la alocada niña que arreglaba coches en ese Oxnard imaginario llamado Hoppers, es una señora, que ya no corre por la calle, que ya tiene unos años, como nosotros, y que empieza a mirar al pasado con condescendencia, recordando y mirando el presente como algo mucho más tangible que un futuro que, cada vez más, se escapa rápidamente. Los personajes de Jaime han crecido, han amado y han sufrido. Han madurado como cualquier ser humano, viviendo.

Chapuzas de amor (La Cúpula) es un capítulo más de este largo camino, que habla de Maggie y sus amores, de su relación con Ray Domínguez. Un amor ya maduro, que llega sin el arrebato pasional, quizás a medio camino entre lo platónico y el miedo a la soledad, a sabiendas de que ese amor busca más el compañero de lo cotidiano, el cariño de los pequeños gestos más que la épica de la pasión. Jaime nos recuerda los encuentros y desencuentros y se interroga sobre el pasado y el presente, buscando aquellos chaparrones de la infancia que, quizás, generaron los lodos del hoy. No lo hace, desde luego, con espíritu psicoanalista, sino con la intención de mostrar sin dramas cómo la vida es un seguido de elecciones, algunas erróneas y otras acertadas. No reclama ni justicia ni responsabilidades, simplemente está ahí: los dibujos de Jaime son viñetas de ese tapiz de la vida en la que lo ocurrido ya no se puede cambiar. El amor, a ciertas edades, ya no es el que sale en las películas, es el de los tiempos del cólera, lleno de chapuzas que se perdonan porque ya, a ciertas alturas, sabemos lo que significa ser humanos. Ray y Maggie nos muestran el camino del amor real, el de los enfados, el de las alegrías. El que se dibuja en las miradas y en los gestos de complicidad, en los silencios que dejan miradas que hablan más que cualquier discurso. Claro que, para contar esto, hay que dibujar como Jaime: su trazo naturalista, en su día, siguió el de los maestros como Toth, Drake o Raymond. Hoy, su dibujo ha superado ya a sus maestros en esa endiablada capacidad de capturar con su lápiz las emociones. Nadie dibuja hoy las miradas como Jaime. Nadie narra los silencios como él. No necesita ya casi ni siquiera dibujar fondos o escenarios: la humanidad de sus protagonistas es tan desbordante que llena la viñeta, que nos da toda la información necesaria. Y, todo sea dicho, nadie sabe retratar a las mujeres como él.

Pero *Chapuzas de amor* nos depara una sorpresa final, apenas unas últimas páginas en las que Jaime se permitirá el lujo de emocionarnos, de golpearnos y arrebatarnos con lo que a mi entender es la mejor representación que he leído en años de lo que es el amor. Hasta que leí estas páginas, creía que *La escopeta de caza*, de Yashushi Inoué era el relato más emotivo que había leído sobre el amor. Ahora, *Chapuzas de amor* le disputa el trono por un final narrado con una magistralidad en lo formal que muchos estudiarán en el futuro, pero que contiene la esencia pura de lo que es el amor: la tragedia, el sufrimiento, la entrega y la alegría.

Es difícil, muy difícil leer las páginas finales de *Chapuzas de amor* y no sentir una opresión en el pecho, la necesidad imperiosa de llorar de rabia y felicidad, en esa extraña mezcla de sentimientos enfrentados que provoca muchas veces el amor. Su última viñeta es, seguro, la escena más recurrente que se pueda imaginar, pero cuando la vemos, no podemos evitar que nos desborden los sentimientos. Cerramos el libro y Maggie y Ray siguen ahí, como en el cuento de Monterroso, mirándonos y recordándonos que lo que hemos leído es amor de verdad, no "de verdad" de las películas, no. Verdad de la que vivimos todos los días. Y, mientras nos miran, sabemos que debemos levantarnos a darle un beso a nuestra pareja. A él, a ella, a quien sea. Un beso sencillo, cariñoso, ese que nos dice todos los días lo maravilloso de su olor, de su tacto, de su sonrisa. Ese que nos recuerda que el amor es compartir las pequeñas alegrías y tristezas que componen eso que llamamos la vida.

Por favor. Leed *Chapuzas de amor*. Porque es una obra maestra. Y porque es una hermosa historia de amor.

La última historia de Maggie Chascarrillo

Santiago García

Una tercera ressenya molt recomanable és la que va publicar Santiago García al seu bloc *Mandorla* i que ja ha mencionat abans el Gerardo Vilches. Santiago García la va escriure immediatament després de la publicació als USA, el 2011. Us deixem amb un petit fragment (<http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/2011/12/la-ultima-historia-de-maggie.html>):

Estas últimas semanas he comentado que uno de los mejores tebeos que he leído en el 2011 ha sido «*The Love Bunglers*» (*Chapuzas de amor*), historieta que Jaime Hernandez ha publicado en los números 3 y 4 de *Love and Rockets: New Stories* (Fantagraphics).

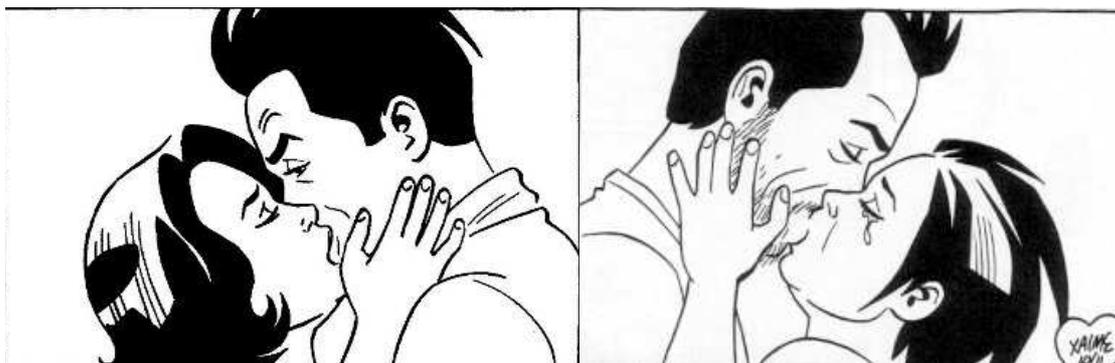
A estas alturas de la película, creo que Jaime Hernandez puede ser considerado el mejor historietista del mundo sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Lleva treinta años elaborando una de las obras más monumentales de la historia del cómic, sí, pero en los últimos tiempos ha alcanzado un nivel de madurez y depuración en lo que cuenta, en cómo lo cuenta y en cómo lo dibuja que parece realmente inhumano. Nadie tiene tanto control sobre un simple trazo, sobre una mancha de tinta negra. Jaime Hernandez no pertenece a la escuela de la *línea clara*, pero sus líneas son más claras que ninguna que jamás trazara dibujante alguno.

La última encarnación de la mítica cabecera *Love and Rockets* de los Hermanos Hernandez (Jaime y Gilbert) se titula *New Stories* y empezó a publicarse en 2008. Este nuevo volumen de *Love and Rockets* se publica a razón de un tomo anual de 100 páginas que incluye la mitad material de Gilbert y la otra mitad de Jaime. Mientras que Gilbert se dedica a sus desvaríos de ciencia-ficción y horror de arte y ensayo al estilo de los 70 (dicho así suena mejor de lo que es), Jaime ha seguido profundizando en su historia, la única historia que lleva contando desde que empezó en esto de los tebeos hace treinta años, la de Maggie y Hopey. Tras una aventura de superheroinas protagonizada por Penny Century con la que ocupó los números 1 y 2, Jaime retomó su tono habitual con el número 3 (2010), donde aparecían los capítulos uno y dos de «*The Love Bunglers*», además de una historia titulada «*Browntown*» que es como un apéndice de «*The Love Bunglers*». Los capítulos 3, 4 y 5 de ésta última están incluidos en *Love and Rockets: New Stories 4* (2011), junto a otra historia corta que también está relacionada: «*Return For Me*».

«*The Love Bunglers*» cuenta los encuentros y desencuentros entre Maggie y Ray Domínguez, mientras que «*Browntown*» y «*Return For Me*» narran dos historias situadas en el pasado que amplían y explican muchos de los sucesos que están pasando en «*The Love Bunglers*»

No quiero ser demasiado explícito para no robar a nadie el placer de leer por vez primera estas historias, pero diré que el final de «*Return For Me*» es probablemente el más devastador que he leído jamás. Y que en el final de «*The Love Bunglers*» ensaya una pirueta narrativa de tal finura y precisión, de tal maestría y osadía, que lo convierte en las diez páginas más emocionantes de la historia de *Love and Rockets*,

y probablemente el mejor final que jamás tendrá *Locas*. De hecho, después de leer el final de «*The Love Bunglers*» la sensación es que *Locas* ya ha terminado. ¿A dónde pueden ir Maggie y Hopey después de esto? ¿A dónde puede ir Jaime?

"*Browntown*" y "*The Love Bunglers*". ¿Era un arco argumental que ya tenías pensado con anterioridad? ¿O simplemente es que las cosas encajaron así?

A continuació us oferim un fragment de la extensa i magnífica entrevista que Tim Hodler, Dan Nadel i Frank Santoro van fer als germans Gilbert i Jaime Hernandez, amb motiu del 30 aniversari de *Love and Rockets*, per a la revista *The Comics Journal*, el 13 de desembre del 2012. Aquest fragment correspon a la part 2 de les quatre en que es va dividir quan la van traduir i penjar al bloc *Frog 2000* (<http://frog2000.blogspot.com.es/2013/01/entrevista-gilbert-y-jaime-herandez-en.html>):

NADEL: Quería preguntarte sobre tus historias más recientes. Resulta muy interesante que primero hicieras la obra "*Dios y Ciencia*" y luego

JAIME: Estaba acabando la historia de las super-heroínas (*El retorno de las Ti-Girls: Dios y Ciencia*), y luego, cuando llegué al siguiente arco me dije, "De acuerdo, ha llegado la hora. Traeré de vuelta a Maggie."

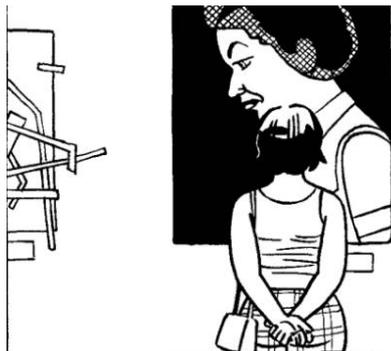
NADEL: Y de alguna forma, creo que el hecho de traer de vuelta a Maggie significó finalizar con cierta parte de la historia completa, ¿no? Fue un movimiento bastante interesante, porque empezaste de forma muy modesta y luego, de repente, se convirtió en una historia que era increíble. Pero fue divertido que la dejases donde lo hiciste. Es algo que está muy bien. Resultó ser toda una sorpresa.

JAIME: Claro, no lo había planeado así. No tenía un gran plan. Ningún gran plan, excepto lo que había estado pensando de vez en cuando mientras estaba haciendo la historia de super-héroes, y creo que... Creo que a veces la gente se cansa de Maggie. Porque hago un montón de material en el que aparece Maggie. Y a veces pienso que la gente querrá tomarse un descanso, así que les doy un descanso. Sobre todo después de una historia larga en la que ocurren muchas situaciones, y de repente se acaba. Me quedo como, oh, mierda, ya no puedo hacer nada más con ella. Así que le daré un descanso y haré algo con otro personaje diferente. Y cuando yo... no recuerdo exactamente cómo empecé con "*The Love Bunglers*", pero claro, quería seguir con el tema de Maggie y Ray, porque pensé "¡Esto lleva cociéndose durante años!" Él lleva persiguiéndola desde hace años. Por lo que creí que tenía que acabar haciendo algo con dicha situación. Todavía no tenía un final, pero de alguna forma quería llegar hasta una especie de conclusión. No tenía ni idea de cómo sería. Y entonces, de repente surgió "*Browntown*"... No puedo recordar exactamente cómo fue, pero lo que quería hacer era "Maggie en Palomar", porque ya me había cansado de su entorno habitual. Quería llevarla a un lugar donde hubiese pocos matices, uno en el que la vida fuese menos complicada, y ésa era la historia perfecta de esos tres años perdidos de los que ya había hablado hacía años. Y pensé: la llevaré a un poblado desierto, donde nunca pase nada. Y me di cuenta de que el personaje funcionaba mejor cuantas menos cosas tuviese a su alrededor, incluso los fondos, porque así tenía que proveerle de más historia. Así sólo tenía que concentrarme totalmente en las vidas de los habitantes del pueblo, sin nada más entrometiéndose a su alrededor, sin nada más interrumpiendo sus aburridas vidas. Así que por eso salieron las cosas de esa forma.

NADEL: ¿Y en qué momento diste con el final? Porque me parece un final extraordinario.

JAIME: En el momento en que estaba terminando la primera parte, donde decía: "Está bien, de alguna forma sé lo que va a suceder..."

NADEL: ¿La primera?

HODLER: "*Browntown*."

JAIME: ...pero además, también di con él porque mi esposa me remarcó brevemente una cosa. Porque se había leído una de las últimas historias de Maggie y me dijo: "¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora?" Y yo le contesté, "Oh, estoy haciendo una nueva historia de Maggie, con Maggie y Ray, y con esto y con lo otro..." Y luego me dijo, "Si vuelves una y otra vez sobre Maggie, nunca más me volveré a leer tu cómic".

[Risas.] Y más o menos lo entendí en ese mismo momento. Quería que el personaje fuese feliz de alguna forma, y cada vez que hacía algo con ella, Maggie, que estaba viviendo una vida normal, de repente... [Jaime hace un efecto de sonido como si un coche se desviase de su curso].

NADEL: [Risas.] Claro.

JAIME: Y de qué forma. Y pensé, bueno, supongo que es hora de concederle un final feliz. Pero no antes de que pase por algo más de mierda.

HODLER: No sé si lo habías oído antes, pero alguna gente no estaba muy segura de si ese final era algo fantástico, si era real o no.

JAIME: Eso es lo que Heidi [MacDonald] me comentaba ayer.

HODLER: Como esa escena en el espejo [página 12 del cuarto nuevo "Love and Rockets"], parece como si ahí, el personaje se estuviese imaginando un posible futuro. ¿Era algo intencionalmente ambiguo?

JAIME: No, pero me lo pareció. Cuando lo leí de nuevo, pensé, "Hey, esto podría ser una fantasía". [Risas.] Hace mucho tiempo que no nos gusta incluir textos de apoyo. Simplemente me parece que explicar las cosas a través de esos textos es lo que produce más confusión cuando se lee nuestra obra. Gary y algunas otras personas de Fantagraphics nos animaron para que no los pusieramos. "Oh, no necesitáis hacerlo, en serio. El lector es lo suficientemente inteligente, así que suele pillar las cosas." Y no, no es cierto. [Risas.]

SANTORO: Y por eso comentabas que estabas usando una buena cantidad de diferentes cuadrículas en algunas de las historias... usabas la cuadrícula para diferenciar las historias de cada personaje entre sí. Como si una fuese desde el punto de vista de Ray y otra del de Maggie, y decían eso de "Por qué no hice lo que me dijo que hiciese cinco minutos antes" y ahí era cuando usabas la cuadrícula. Creo que es un dispositivo formal muy interesante para utilizarlo

JAIME: Sí, cuando se tratan las cosas desde el punto de vista de Ray incluyo la cuadrícula de seis viñetas con textos de apoyo.

GILBERT: He empezado a poner los "Mientras tanto" y los "Seis años después" de nuevo, ya que si no resultaba problemático. En mis historias hay diferentes puntos de vista que no son los mismos.

JAIME: Aunque no es del todo así, porque al final todo es verdad.

HODLER: Bien, se podría decir que una vez que sale el siguiente número, todo será totalmente cierto.

NADEL: Es cierto, claro. Esa también era una página divertida, en el cuarto número, una de la que ha hablado mucha gente.

HODLER: ¿De qué iba?

NADEL: Sencillamente hay mucha gente que todavía no ha descubierto a qué era a lo que te estabas refiriendo, o si Maggie y Ray estaban destinados a estar juntos dentro de cincuenta años...

JAIME: Oh, ni siquiera lo había pensado. Tan sólo fue una idea que tuve para una página que tenía hecha, por si tenía que presentar algo para una antología o algo parecido, porque pensé que tenía que hacer historias más cortas pero siempre terminaba haciendo "Love and Rockets". Siempre acababa haciendo algo con estos personajes, así que pensé: "Bueno, estoy haciendo una historia que se llama "The Love Bunglers". Veamos otra de las facetas del amor." Entonces hice este tebeo y me dije: "Hey, haré que esa sea la primera página."

JAIME: Sí, porque finalmente funcionó muy bien. Simplemente funcionó bien y me quedé muy contento con todo el lado emocional de la obra. Pero además, los engranajes empezaron a girar de nuevo. Y todavía no he terminado. Tal vez haya acabado "The Love Bunglers", pero aún habrá más sobre la vida amorosa de Maggie.

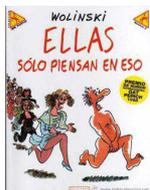
NADEL: Oh, así que en cierta forma te liberó un poco.

JAIME: Claro.

- Dani: C Wol. Wolinski. *Ellas sólo piensan en eso*. La Cúpula, 1999.
- David: C Nad. Nadar. *El mundo a tus pies*. Astiberri, 2015.
- Joan: C Rus. Russell, P. Craig. *El llibre del cementiri #2*. Estrella Polar, 2014.
- Jordi: C Seg. Segrelles, Vicente. *El mercenario #1: El pueblo del fuego sagrado*. Norma, 1988.
- Jose: C Roc. Roca, Paco. *La casa*. Astiberri, 2015.
- Silvia: IC Mac. Macjus, Cristina. *Redondelas*. Sallybooks, 2014.

Títol: *Ellas sólo piensan en eso*.
 Autor: Wolinski
 La Cúpula, 1999.

“Es muy difícil que las mujeres se sientan ofendidas por un dibujo pornográfico; en realidad ni se ríen. En los años sesenta, cuando yo empecé, era muy provocativo, era subversivo porque no existía... bueno, sí existía, pero de manera escondida. Las cosas cambiaron al menos en Francia, donde ya somos un poco más libres. En nuestro país podemos publicar libros, como los míos, pornográficos, pero que en realidad son para un público que yo calificaría de elitista”

Wolinski

<http://confabulario.eluniversal.com.mx/el-humorista-hace-reir-a-los-demas-porque-no-tiene-la-menor-esperanza/>

Títol: *El mundo a tus pies*.
 Autor: Nadar
 Astiberri, 2015.

El edificio de tres plantas construido por Nadar es bien sólido. Los personajes respiran en cada uno de sus detalles, y están llenos de los matices que asociamos a la gente real, lejos de los clichés de género y de los comportamientos *ad hoc* para desencadenar tramas que hemos aprendido a buscar en las ficciones. Las historias de *El mundo a tus pies* lo son, pero no lo parecen, y ahí está la clave. Los tres protagonistas y los secundarios, casi todos parte de la generación de Nadar —nacido en 1985—, hacen frente a situaciones bien conocidas y sufridas por casi todos los españoles de esa edad.

Gerardo Vilches

<http://www.entrecomics.com/?p=107557>

Títol: *El llibre del cementiri #2*.
 Autor: P. Craig Russell
 (adaptació de la novel·la de Neil Gaiman).
 Estrella Polar, 2014.

Como responsable de adaptar el relato original de Gaiman, Russell demuestra dos cosas: tener una gran habilidad para adaptar relatos en prosa al lenguaje del cómic y conocer y disfrutar del trabajo del guionista inglés. Todo ello se refleja en una adaptación fiel del libro original, respetuosa en todo momento con la prosa de Gaiman y con una traslación a imágenes que captura toda la esencia fantástica y sobrenatural que el escritor inglés infundió en las páginas de su novela.

Alejandro Ugartondo

<http://www.zonanegativa.com/el-libro-del-cementerio-primero-volumen/>

Títol: *El mercenario #1: El pueblo del fuego sagrado*.
 Autor: Vicente Segrelles
 Norma, 1988.

Cada una de sus viñetas es una obra de arte digna de ser enmarcada. El arte de Segrelles es rico en texturas, preciso (se nota su pasado como ilustrador industrial) y expresivo, igual de bueno en el plano corto como en las panorámicas que muestran ese mundo cubierto de nubes que parece sacado de un sueño. Pero el arte de Segrelles no es sólo bonito de ver, también está dotado de una narrativa sobresaliente, casi cinematográfica que hace que el dibujo cuente por sí mismo la historia y además incluye algunos alardes visuales realmente llamativos.

Alejandro Ugartondo

<http://www.zonanegativa.com/el-mercenario-1-el-pueblo-del-fuego-sagrado/>

Títol: *La casa*.
 Autor: Paco Roca
 Astiberri, 2015.

Roca, autor muy inteligente, tras abordar un *gran tema* (*Los surcos del azar*) se ha enfrascado en uno engañosamente *pequeño*; ha abordado su propia memoria en una obra que regresa a una extensión modesta, pero al contrario de lo que sucedía con *El invierno del dibujante*, donde me daba la impresión de que lo narrado pedía más páginas, aquí todo tiene justo el espacio que necesita. Roca perfila a los personajes con maestría, y lo hace como debe hacerse en el cómic: a través de la acción, el diálogo y el propio dibujo.

Gerardo Vilches

<http://www.entrecomics.com/?p=109253>

Títol: *Redondelas*.
 Autor: Cristina Macjus.
 Sallybooks, 2014.

Pequeñas historias sobre plantas y animales. El juego consiste en descubrir personajes hechos con círculos de papel y con las formas que un círculo partido o multiplicado permite. Un jardín diminuto, una mirada poética que se detiene en la naturaleza, los detalles y los silencios.

<http://sallybooks.es/catalogo/comic/3/redondelas>

Nominats als premis del 34 Saló Internacional de Còmic de Barcelona

<http://ficomic.com/noticies.cfm/id/16384/cat/nominats-als-premis-34-salo-internacional-comic-barcelona.htm>

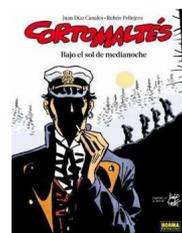
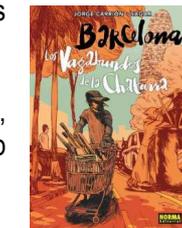
Els professionals del còmic han elegit en votació als nominats als premis del 34 Saló Internacional del Còmic de Barcelona en les categories de Millor Obra d'Autor Espanyol Publicada a Espanya el 2015, Premi a l'Autor Revelació Espanyol 2015, Millor Fanzine Espanyol 2015 i Millor Obra d'Autor Estranger Publicada a Espanya el 2015.

Ara, els professionals elegiran els guanyadors en la segona ronda de les votacions, que sortiran dels nominats en cada categoria. El termini de les votacions es va iniciar el dimarts 8 de març i finalitzarà el dilluns 18 d'abril de 2016. El Gran Premi del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, en reconeixement a un autor espanyol viu amb una trajectòria professional d'almenys 25 anys, sortirà de la votació directa dels professionals, en no haver-hi nominacions. Els noms dels guanyadors dels premis del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, els més prestigiosos i de major remuneració econòmica a Espanya, es donaran a conèixer durant el certamen que se celebrarà del 5 al 8 de maig a Fira Barcelona Montjuïc.

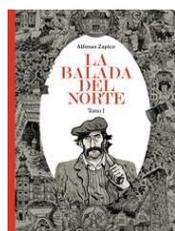
Els aficionats al còmic i el públic en general podran escollir directament el Millor Còmic publicat a Espanya el 2015, ja sigui d'autor estranger o d'autor espanyol. Aquesta votació es realitzarà directament a través del web www.ficomic.com entre el dilluns 14 de març i el dijous 21 d'abril.

Millor obra d'autor/autora espanyol/a publicada a Espanya el 2015

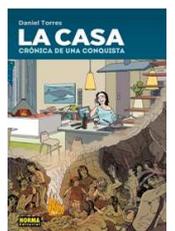
- **Barcelona. Los vagabundos de la chatarra** de Jorge Carrión y Sagar (Norma Editorial)
- **Corto Maltés. Bajo el sol de medianoche** de Juan Díaz Canales i Rubén Pellejero (Norma Editorial)
- **El fantasma de Gaudí** de El Torres i Jesús Alonso Iglesias (Dibbuxs)
- **El mundo a tus pies** de Nadar (Astiberri Ediciones)
- **¡García! 1** de Santiago García i Luís Bustos (Astiberri Ediciones)

- **La balada del norte. Tomo 1** de Alfonso Zapico (Astiberri Ediciones)

- **La casa** de Paco Roca (Astiberri Ediciones)
- **La casa. Crónica de una conquista** de Daniel Torres (Norma Editorial)
- **La última aventura** de Josep Busquet i Javi de Castro (Dibbuxs)

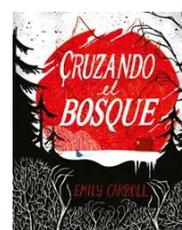
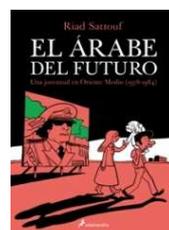

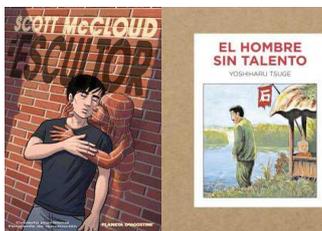
- **Rituales** de Álvaro Ortiz (Astiberri Ediciones)

Millor obra d'autor/autora estranger/a publicada a Espanya el 2015

- **Aquí** de Richard McGuire (Salamandra Graphic)
- **Chapuzas de amor** de Jaime Hernández (Ediciones La Cúpula)
- **Cruzando el bosque** de Emily Carroll (Roca Editorial)
- **El árabe del futuro** de Riad Sattouf (Salamandra Graphic)
- **El escultor** de Scott McCloud (Planeta Còmic)
- **El hombre sin talento** de Yoshiharu Tsuge (Gallo Nero)
- **Julie Doucet. Còmics (1986-1993)** de Julie Doucet (Fulgencio Pimentel)

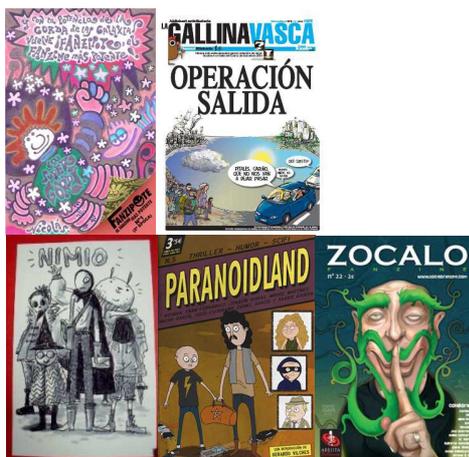
- **Last man 4** de Balak, Sanlaville i Vivés (Diábolo Ediciones)
- **Tyler Cross 2: Angola** de Fabien Nury i Brüno (Dibbuks)
- **Una aventura de Spirou. El botones de verde caqui** de Yann i Olivier Schwartz (Dibbuks)

Autor/Autora revelació espanyol del 2015

- Cristian Robles
- Javi de Castro
- Jorge Monlongo
- Mai Egurza
- Nadar

Mejor fanzine espanyol del 2015

- Fanzipote
- La gallina vasca
- Nimio
- Paranoidland
- Zocalo Fanzine

El carnet jove llança les Beques Connecta't 2016

L'EINA PER ARRIBAR ALS TEUS SOMNIS

2016
BECA CARNET JOVE
CONNECTA'T AL CÒMIC

Via Comicat: <http://www.comicat.cat/2016/03/el-carnet-jove-llanca-les-begues.html>.

La persona beneficiària publicarà vint-i-dues tires còmiques a Ediciones El Jueves al llarg dels dotze mesos següents a la concessió de la beca. Onze tires còmiques les publicarà la revista en paper de caràcter setmanal *El Jueves* i les altres onze a la pàgina principal del web d'*El Jueves* i hi restaran penjades durant una setmana.

La dotació de la beca és de 5.000 euros.

SEGONA RONDA: PUBLICACIÓ D'UN LLIBRE AMB PANINI CÒMICS.

Un cop escollits el/la beneficiari/ària i els finalistes, un d'aquests tindrà l'oportunitat d'editar un llibre amb **Panini Còmics**. El llibre tindrà les característiques següents: entre 56 i 108 pàgines, en blanc i negre o en color, i tiratge de 1.000 a 1.500 exemplars. **L'autor/a signarà un contracte professional d'edició amb Panini Còmics i rebrà una bestreta de 3.000 euros en concepte de drets d'autor.**

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 9 de març al 4 de maig de 2016.

Pots trobar les Bases completes i tota la informació a www.carnetjove.cat/connectat.

Via [rtve.es http://www.rtve.es/noticias/20160310/casa-paco-roca-mejor-comic-nacional-2015/1316541.shtml](http://www.rtve.es/noticias/20160310/casa-paco-roca-mejor-comic-nacional-2015/1316541.shtml).

La casa (Astiberri), de Paco Roca, ha sido elegido Mejor Cómico Nacional de 2015, un galardón que otorgan desde hace cuatro años las librerías especializadas integradas en Zona Cómico, de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL).

Han quedado como finalistas del premio, que se entregará en Valladolid el 16 de marzo, *Corto Maltés: Bajo el sol de medianoche* (Norma), de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, y *La carta 44* (Norma), obra dibujada por Alberto Jiménez Alburquerque.

La Casa es el cómic "más personal" de Roca, en el que se reconcilia con los recuerdos y lo que significa ser padre e hijo, una idea que le llegó cuando estaba acabando *Los surcos del azar*, que también obtuvo el premio de Zona Cómico.

Las 136 páginas de *La Casa* se publicaron el 4 de diciembre con la mayor tirada, 10.000 ejemplares, de los que la editorial Astiberri ha preparado hasta ahora de una obra suya.

Un homenaje a su padre

A partir del regreso de tres hermanos a la casa familiar en la que crecieron, un año después de la muerte de su padre, para venderla, Roca reflexiona sobre si el hecho de deshacerse de los trastos que contiene supone deshacerse del pasado, del recuerdo de su padre y del suyo propio.

Con *La Casa*, Paco Roca (Valencia, 1969) recupera el registro más sociológico y familiar con el que triunfó con *Arrugas* (2007) y que le llevó a la cima del mundo del tebeo, al ganar el Premio Nacional de Cómico en 2008, y del cine, pues su adaptación como película de animación logró dos Goya en 2012 y un amplio recorrido internacional.

Propera trobada del club de lectura:

Dimarts, 3 de maig – 19:30
Chapuzas de amor,
de Jaime Hernandez

