

CaixaForum Barcelona

Del 28 de septiembre de 2022 al 15 de enero de 2023

La Fundación "la Caixa" estrena una exposición de producción propia que reúne más de 300 páginas originales de autores de Europa y América

CaixaForum Barcelona acoge una panorámica completa e inédita sobre la historia del cómic occidental

- **Cómic. Sueños e historia** reúne las mejores viñetas del mundo occidental y subraya la doble condición del cómic como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como poderoso medio de creación de realidades paralelas y universos imaginarios.
- El público disfrutará de más de 350 piezas, entre las que destacan más de 300 páginas originales de los dibujantes más célebres, en un montaje que presenta una sorprendente escenografía. La muestra repasa toda la historia del género desde sus inicios hasta la actualidad, con especial atención a la evolución del cómic en España.
- La exposición reúne obras maestras de la historia del cómic de autores como Richard Felton Outcault, Winsor McCay, Milton Caniff, Hergé, Claire Bretécher, Alex Raymond, Will Eisner, Frank Miller, John Romita, Jack Kirby, Alan Moore, Moebius, Hugo Pratt, Quino, Francisco Ibáñez, Laura Pérez Verneti, Purita Campos, Juanjo Guarnido, Goscinny y Uderzo, Alberto Breccia, Enki Bilal o Robert Crumb.
- Destacados autores españoles han colaborado en el proyecto creando ilustraciones para la muestra. Es el caso de Paco Roca, María Medem y Ana Galvañ, responsable del cartel de la muestra.

Cómic. Sueños e historia. Concepto y producción: producida y organizada por la Fundación "la Caixa". **Comisariado:** Bernard Mahé y el equipo de 9e Art Références, París. **Asesoramiento:** Vicent Sanchis e Iván Pintor. **Fechas:** Del 28 de septiembre de 2022 al 15 de enero de 2023. **Lugar:** CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)

 [@FundlaCaixa](https://twitter.com/FundlaCaixa) [@CaixaForum](https://twitter.com/CaixaForum) [#CaixaForumCómic](https://twitter.com/CaixaForumCómic)

Barcelona, 28 de septiembre de 2022. La directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", **Elisa Durán**; el galerista, coleccionista y comisario de la exposición, **Bernard Mahé**, y la directora de CaixaForum Barcelona, **Mireia Domingo**, han presentado hoy *Cómic. Sueños e historia*, exposición que abarca más de un siglo de historia del cómic occidental como medio de comunicación de masas.

La Fundación "la Caixa" viene prestando en los últimos años especial atención en su programación a aquellas manifestaciones culturales propias de los siglos xx y xxi. Ahora, tras dedicar recientemente exposiciones a los universos de la moda, los videojuegos y los tatuajes, llega el turno del cómic.

El cómic cuenta hoy con un alcance comunicativo que difícilmente puede lograr otro medio de expresión. Sin embargo, durante décadas su valor cultural y artístico no fue reconocido. De forma paulatina se ha consolidado como una forma de expresión que, emparentada con otras como la literatura, la pintura o el cine, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo y ha entrado en las salas de exposiciones y en el ámbito académico.

Jack Kirby. «From Beyond This Planet Earth!», *Fantastic Four*, n.º 65, portada, Marvel. 1967. Tinta china sobre papel. Colección particular

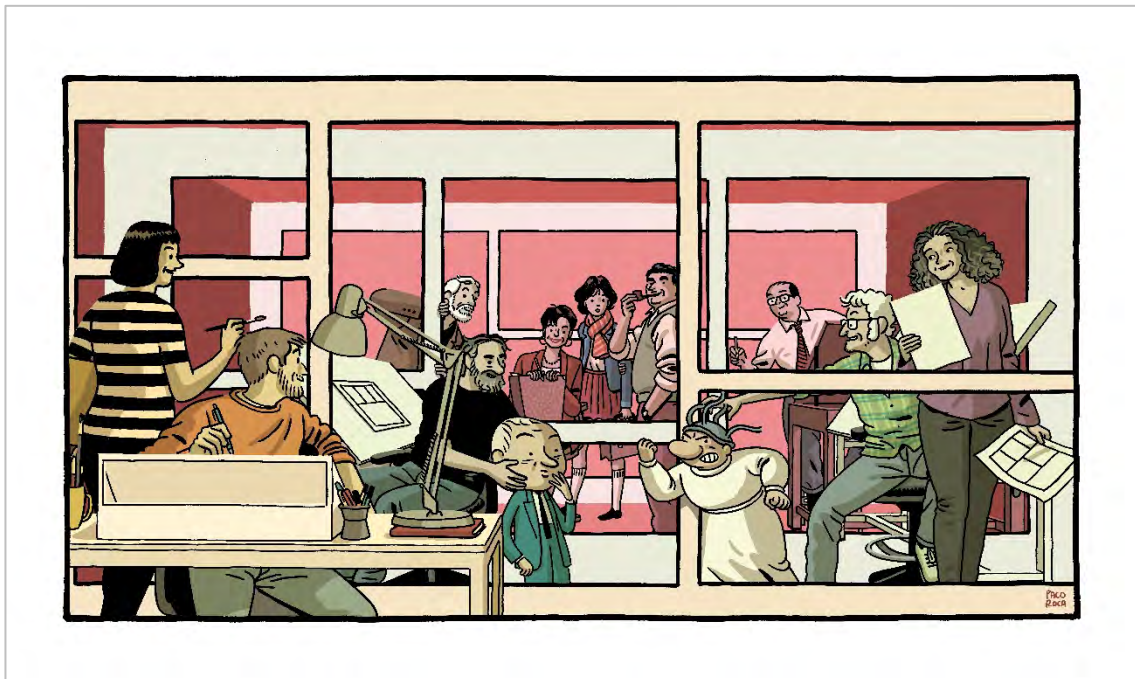
La exposición *Cómic. Sueños e historia* propone una completa panorámica sobre el nacimiento y la evolución de los distintos tipos de historieta existentes en el mundo occidental. Al reunir los mejores cómics de la historia del género en Europa y América, redescubre su potencia artística. El título de la muestra remite a la doble condición del cómic como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como poderoso medio de creación de realidades paralelas, mundos imaginarios, utopías y distopías.

El ser humano ha narrado en imágenes desde la prehistoria. La forma de expresión secuencial se remonta a las pinturas rupestres y reaparece una y otra vez a través de los jeroglíficos egipcios, la pintura narrativa medieval o los salterios y libros de horas. La historieta tal y como la conocemos eclosiona con los medios de impresión masivos durante

el siglo xx y presenta elementos formales que la definen, como son la narración múltiple o su ritmo característico.

Desde que el suizo Rodolphe Töpffer dibujara una serie de divertidas historietas para sus estudiantes a mediados del siglo xix y, más tarde, autores como **Richard Felton Outcalt** adoptasen como norma el bocadillo de texto, el cómic ha constituido un espejo de la realidad capaz de reflejar los cambios de la sociedad y, sobre todo, los modelos de imaginación. Al mismo tiempo, el cómic ha sido también incentivo de esos cambios y ha aportado anticipaciones sustantivas, como muestra la aproximación a la obra de autores como **George Herriman**, **Milton Caniff**, **Winsor McCay**, **Alberto Breccia**, **Jean Giraud (Moebius)** o **Enki Bilal** en esta exposición.

Cómic. Sueños e historia fascinará tanto al lector erudito —que podrá contemplar centenares de páginas originales de obras seminales— como al neófito gracias al acercamiento histórico y didáctico al género.

Paco Roca. *Ni están todos los que son...* 2022

Participación de autores españoles en un montaje escenográfico

La exposición presenta la obra de los grandes maestros universales y también de clásicos del cómic de nuestro país. La muestra arranca con un dibujo de la serie de 1896 *The Yellow Kid*, de Richard Felton Outcalt, considerado el primer

cómic moderno, y llega hasta la actualidad con el cómic en línea *Joselito*, de **Marta Altieri**, que juega con todas las posibilidades que ofrece el mundo digital, como el concepto de *scroll* infinito.

Entre ambas obras, los visitantes podrán disfrutar de más de 350 piezas, entre las que destacan más de 300 páginas originales de los dibujantes más célebres de los ámbitos nacional e internacional. La exposición reúne, como nunca antes, numerosas obras maestras de la historia del cómic que justifican por sí mismas la visita a la exposición.

La muestra incluye obras de algunos de los personajes o cómics más célebres, como *The Yellow Kid*, de Richard Felton Outcault; *Little Nemo in Slumberland*, de **Winsor McCay**; *Terry y los piratas*, de Milton Caniff; *Tintin*, de **Hergé**; *Flash Gordon*, de **Alex Raymond**; *The Spirit*, de **Will Eisner**; *Sin City*, de **Frank Miller**;

Jean Giraud, Moebius. *Cristal Majeur*. Ilustración, 1985.
Tinta china y acrílico sobre papel. 9e Art Références, París

The Amazing Spider-man, de **John Romita**; *Watchmen*, de **Dave Gibbons** y **Alan Moore**; *Arzach*, de **Moebius**; *Corto Maltés*, de **Hugo Pratt**, o *Mafalda*, de **Quino**, cuyos originales se podrán ver en España por primera vez.

La muestra se completa con primeras ediciones de revistas y libros, así como con reproducciones digitales. Además, también se ha querido contar con la colaboración de destacados autores españoles,

que han creado obras expresamente para la muestra. Es el caso de **Paco Roca**, que ha hecho un homenaje a la historia del cómic español con un diorama en el que aparecen algunos de sus grandes creadores, de **María Medem** o de **Ana Galvañ**, responsable del cartel de la muestra.

Cómic. Sueños e historia cuenta con un montaje escenográfico que hace de la visita una experiencia inmersiva. A cargo del escenógrafo y dramaturgo Ignasi Cristià, reproduce elementos icónicos como la cama de *Little Nemo* —el primer gran clásico de la historia del cómic—, que nos abrirá la puerta a un mundo fantástico, una reproducción a gran escala de *13, Rue del Percebe*, o un decorado de *Astérix*, con sus protagonistas en 3D junto a una ilustración de

grandes dimensiones creada ex profeso para la muestra y que presenta a absolutamente todos los personajes de la popular historieta francesa.

El proyecto nació a partir de la rica colección de Bernard Mahé, una de las más importantes de Europa, y se ha completado con préstamos de numerosas instituciones y de coleccionistas privados, así como de los propios autores, en el caso del cómic español.

Para acompañar la exposición, se ha colaborado con la Editorial Flammarion en la publicación de *Anatomía del cómic*, a cargo de Damien MacDonald, una recopilación histórica que reúne una selección de obras maestras del cómic de Europa y América.

Además, CaixaForum Barcelona organizará el ciclo «La vida en viñetas», que acercará el cómic a otros ámbitos de la cultura y la vida cotidiana, como la gastronomía, con Roger Ortuño; la música pop, con Luis Bustos; la comedia, con Nerea Pérez de Las Heras, o el cine, con Paco Plaza. El ciclo está coordinado por la crítica cultural Mery Cuesta.

Un paseo por la historia del cómic con ocho paradas

Distribuida en ocho ámbitos, *Cómic. Sueños e historia* muestra los inicios de este género, su eclosión con los medios de impresión masivos, el nacimiento y mito de los superhéroes, la edad de oro del cómic francobelga, la llegada de la modernidad en torno al eje Italia-Argentina, la explosión del género fantástico y la nueva vanguardia surgida en las últimas décadas. Todo ello, prestando una especial atención a la evolución del cómic en España.

1. La muestra arranca con *The Yellow Kid*, obra de **Richard Felton Outcault**. Considerado el autor del primer cómic moderno, a él se le atribuye ser el primero que usó bocadillos de texto. A partir de ahí, el primer ámbito de la muestra da un repaso a los orígenes de la narración secuencial poniendo una especial atención a **Winsor McCay**, uno de los padres del cómic moderno,

Richard Felton Outcault, *The Yellow Kid*
Ilustración, *New York Journal*. 20 de septiembre de 1896.
Tinta china sobre papel. 9e Art Références, París

autor del clásico *Little Nemo in Slumberland*. Finaliza con otros autores centrales en la experimentación de las primeras décadas, como **George Herriman** y su tira *Krazy Kat* o **George McManus**, con *Bringing Up Father*.

2. La edad de oro del cómic estadounidense vino marcada por el crac del 29 y el estallido de la II Guerra Mundial. Durante ese periodo, el cómic viró hacia lo cotidiano y nacieron algunas series muy populares hasta el día de hoy. En el segundo ámbito de la exposición encontramos numerosos ejemplos de ello, como son *Popeye* (**Elzie Crisler Segar**), *The Shmoo* (**Alfred Caplin**), *Dick Tracy* (**Chester Gould**), *Blondie* (**Chic Young**) o *Gasoline Alley* (**Frank King**). Es en esa época cuando aparece Disney —con autores como **Floyd Gottfredson**, **Al Taliaferro** o **Carl Barks**— y los cómics de aventuras, entre los que destacan, en este ámbito, *El Príncipe Valiente* y *Tarzán*, de **Harold Foster**, o *Flash Gordon*, de **Alex Raymond**.

Llegamos a un momento fundamental del clasicismo estadounidense: la serie *Terry y los piratas*, de **Milton Caniff**, crónica de la Segunda Guerra Mundial que obtuvo gran éxito y llegó a tener más de 200 millones de lectores. Además de diversos originales de esta serie, la exposición incluye la primera página de la serie que el autor desarrolló con posterioridad, *Steve Canyon*, quizás una de las páginas más analizadas de la historia. La segunda sala se cierra con la obra del también influyente historietista **Will Eisner**, creador del famoso personaje *The Spirit* en 1941 y popularizador del concepto de novela gráfica.

3. Paralelamente nace el género de los superhéroes, que debe su gran éxito a la aparición de un nuevo formato de publicación: el *comic book*. Superman fue el primero y le siguieron Batman, Wonder Woman, el Capitán América. Los superhéroes pasaron por distintas fases que definieron su identidad hasta los años ochenta: el desdoblamiento, la doble identidad y la mutación. En este ámbito se podrán ver páginas originales de la primera generación de dibujantes de superhéroes, como **Jack Kirby** (*Capitán América*, *Thor*, *Los 4 Fantásticos*), **John Romita** (*Spider-man*), **John Buscema** (*Los Vengadores*), **Neal Adams** (*Batman*) o **Bill Sienkiewicz** (*Elektra*), así como de autores centrales en la renovación radical de los superhéroes a partir de los ochenta, como **Alan Moore** y **Dave Gibbons** (*Watchmen*), **Frank Miller** (*X-Men*) o **Mike Mignola** (*Hellboy*).
4. La historia del cómic en España empieza en el siglo XIX con algunos precursores como Apeles Mestres o Ramón Cilla y se populariza con revistas

como *TBO* —de la que sale el nombre que aún usamos para referirnos a los cómics: tebeos— y autores como **Ricard Opisso**, **Manuel Gago** o **Eduardo Vañó** y su *Roberto Alcázar y Pedrín*. Pese a la grieta que supuso la Guerra Civil Española, se siguieron publicando revistas franquistas como *Flechas* y *Pelayos*. Durante la dictadura nacieron revistas de aventuras como *El Guerrero del Antifaz* o *El Capitán Trueno* (**Ambrós**), la gran comedia humana de Bruguera con **Francisco Ibáñez** o **Manuel Vázquez**, y las revistas infantiles que leía toda la población, como *TBO* o *Pulgarcito*.

Ricard Opisso Sala, *Almanaque TBO 1919*. Editorial Buigas. Diciembre de 1918. Colección Lluís Giralt. © Ricard Opisso, VEGAP, Barcelona, 2022

A partir de los años sesenta, nuevas corrientes y autores como **Enric Sió**, **Esteban Maroto**, **Antonio Hernández Palacios** o **Carlos Giménez** socavaron la férrea censura franquista y abrieron el camino tanto al estallido del *underground* de **Max**, **Miguel Gallardo**, **Nazario** o **Jordi Bernet**, y al surgimiento de autoras como **Pili Blasco** o **Purita Campos**, como al aliento narrativo del formato de la novela gráfica, que culmina en la serie *Blacksad*, de Juan Díaz Canales y **Juanjo Guarnido**.

5. Tras la II Guerra Mundial, triunfaron en Francia y Bélgica las publicaciones juveniles *Le Journal de Spirou*, de **André Franquin**, y *Tintin*, de **Hergé**, del que se podrán ver en la exposición hasta cinco páginas y dibujos originales. En torno a estos autores encontramos diversidad de autores, historietas y líneas argumentales, desde *Los pitufos* hasta *Pilote*, revista que triunfó desde su primer número con *Astérix*, la mítica serie de René Goscinny y **Albert Uderzo**. La exposición incluye diversos números originales de la década de los sesenta y su presencia es central en este ámbito, con la reproducción a gran escala de una ilustración.

Con el Mayo del 68 se produce una revolución y se consolida un cómic adulto, y también autores como **Claire Bretécher**, **Jacques Tardí** o **Jean Giraud**, presente en este ámbito con diversas páginas de *El teniente*

Blueberry, que creó antes de revolucionar el mundo del cómic bajo el pseudónimo de Moebius.

6. La modernidad floreció en torno al eje Italia-Argentina con autores como **Alberto Breccia**, gran renovador desde el punto de vista gráfico. Entre los autores destacados en este ámbito encontramos, de un lado del Atlántico, a **Quino** —del que se verán por primera vez en España algunas tiras originales gracias a la cesión extraordinaria de su familia—, **Horacio Altuna** o **Juan Giménez**; del otro, **Sergio Toppi**, **Guido Crepax**, **Vittorio Giardino**, **Andrea Pazienza** o **Milo Manara**. Y con un pie en cada país, la eterna singladura del *Corto Maltés*, de **Hugo Pratt**, presente en la muestra con siete dibujos.

7. A partir de los setenta aparecen relatos fantásticos a uno y otro lado del Atlántico. Liberados de la censura y alentados por la corriente libertaria del 68, los autores de cómic se sumergen en una efervescencia creativa y reescriben el mapa de las relaciones entre el cómic y el resto de las formas expresivas. Esta sala está dedicada a figuras como **Jeffrey Catherine Jones**, **Richard Corben**, **Frank Frazetta**, **Jean-Claude Mézières**, **François Schuiten** y, sobre todo, **Moebius**, del que se expone una doble página original de la serie *Arzach*, considerada una de las máximas obras maestras de la historia del cómic. Este ámbito finaliza con **Enki Bilal**, autor fundamental de origen yugoslavo afincado en Francia que llevó a la máxima expresión la relectura de la tragedia histórica desde la ciencia ficción más radical.

Enki Bilal (dibujo) y Pierre Christin (guion).
«La femme piège», *Nikopol*, vol. 2, portada,
Dargaud. 1986. Colección particular

8. El último ámbito de la exposición abre la puerta a los muchos caminos que se han abierto en el universo del cómic en los últimos 50 años. Arranca con la obra de Will Eisner, que desde 1978 publicó bajo el concepto de *novela*

gráfica. A partir de los ochenta se renuevan y diversifican temáticas, formas de publicación y formatos, con revistas y fanzines como *MAD*, *RAW*, *Weirdo* y *Tits & Clits*, y con nombres como **Robert Crumb**, **Art Spiegelman**, **Charles Burns**, **Trina Robbins**, **Lynda Barry**, **Charles M. Schulz** o Frank Miller. La exposición finaliza con las nuevas experimentaciones que abren el camino del cómic-ensayo o el cómic expandido, poéticas performativas, etc.

Asimismo, se presta una atención especial a la escena actual de la historieta en España y a una selección de autores de las últimas décadas, entre los que figuran **Marta Altieri**, **Javier Olivares**, **Keko**, **María Medem**, **Ana Galvañ**, **Marta Cartu**, **Luis Durán**, **Santiago Sequeiros**, **Ana Penyas**, **Marcos Prió**, **Kim**, **Laura Pérez Verneti**, **Pablo Auladell** o **Paco Roca**.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

Los orígenes de la narración secuencial

En Europa, los cómics nacieron en las publicaciones periódicas para la infancia y en los libelos satíricos antes de dar el salto al formato álbum. Mientras que en Inglaterra cundió la caricatura (heredera de los grandes grabadores y dibujantes de los siglos XVIII y XIX, como William Hogarth o Thomas Rowlandson), en la Europa continental dominaron las historias moralizadoras y la aventura. A mediados del siglo XIX, el suizo Rodolphe Töpffer introdujo la idea del viaje mítico y grotesco en busca de algún objeto, bien en una misión o por empecinamiento de personajes como Monsieur Cryptogame.

A diferencia de lo que ocurría en Europa, el cómic en Estados Unidos nació en la gran prensa, con el objetivo de atraer la atención de niños y adultos por igual. Trató, además, de potenciar la visualidad para llegar a la enorme comunidad de inmigrantes que todavía no dominaban el inglés.

Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, los dos grandes magnates de la prensa, se disputaban a los dibujantes y las series más populares. Mientras las páginas dominicales amparaban los sueños y los más fascinantes viajes imaginarios con su espléndida policromía, las tiras cómicas diarias, en blanco y negro, se convirtieron en una crónica cotidiana de la sociedad estadounidense.

La edad de oro del cómic estadounidense: del crac del 29 a la Segunda Guerra Mundial

Winsor McCay, George Herriman, Frank King y otros artistas como Lyonel Feininger abrieron las puertas a la experimentación y la vanguardia visual desde las páginas dominicales de pero, muy pronto, las tiras de prensa diarias, con su blanco y negro y su atención a la vida cotidiana, lograron ganarse el favor de los lectores. Con el crac del 29 se impuso, además, el sistema de estudios: agencias como el King Features Syndicate, creada por William Randolph Hearst, o el Chicago Tribune Syndicate auspiciaron la eclosión del cómic de aventuras, que posibilitaba la evasión frente a la crudeza cotidiana de la Gran Depresión.

En tanto que algunas tiras como *Dick Tracy* de Chester Gould, *Thimble Theatre* de Elzie Segar o *Li'l Abner* de Al Capp respondían con acidez, cinismo y humor a la situación social, se consolidaba el estilo de los *funny animals* gracias a Disney y los géneros de aventura se multiplicaban: desde las exóticas acrobacias del *Tarzán* de Harold Foster y la ciencia ficción del *Flash Gordon* de Alex Raymond hasta la viveza de los personajes de Milton Caniff que, con *Terry*

y *los Piratas*, gestó una verdadera crónica de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de un estilo basado en el claroscuro.

Los superhéroes: la máquina del mito

El género de los superhéroes debe su gran éxito a la aparición de un nuevo formato de publicación: el *comic book*. Heredero de las revistas pulp baratas en las que podían leerse relatos fantásticos y de género negro, el *comic book* triunfó en Estados Unidos en la década de 1930, primero con reediciones de tiras cómicas y después con material nuevo destinado sobre todo a lectores adolescentes.

La Gran Depresión auspició el nacimiento de la figura del superhéroe. *Superman*, publicado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938, causó sensación de inmediato, y muy pronto le siguieron otros «héroes disfrazados», como se les llamaba entonces. Cada uno de ellos construyó su propia mitología: Superman, su origen extraterrestre; Batman, el rico heredero justiciero; Wonder Woman, la semidiosa; el Capitán América, resultado de experimentos científicos.

Los comic books fueron el crisol en el que se reescribió la mitología occidental y el superhéroe se convirtió en el alter ego de los sueños cotidianos de la población, a través de las distintas fases que definieron su identidad hasta los años ochenta: el desdoblamiento, la doble identidad y la mutación.

Los cómics en España: la comedia humana y los signos de la tragedia

Los cómics en España tuvieron una importancia crucial desde mediados del siglo XIX, tanto en publicaciones para la infancia como en revistas satíricas. Autores como Apel·les Mestres, Ramón Cilla o Mecachis, y publicaciones como *La Campana de Gràcia*, *Mundo cómico* o *L'Esquella de la Torratxa* abrieron el camino a una explosión de revistas y autores en el siglo XX. Opisso, Xaudaró, *En Patufet*, *Gente Menuda*, *Dominguín*, *Pulgarcito* y *TBO* sentaron las bases de un dibujo caricaturesco con voluntad universal, y de ahí al nombre que seguimos dando hoy a los cómics: tebeos. A pesar del profundo corte que supuso la Guerra Civil, los cómics siguieron proliferando con publicaciones auspiciadas por los golpistas y editadas por la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, como *Flechas* y *Pelayos* (1938-1949) y más tarde *Clarín* (1949-1956).

Durante la dictadura llegaron a un público masivo los cuadernos de aventuras como *Roberto Alcázar* y *Pedrín*, *El Guerrero del Antifaz*, *El Capitán Trueno* o *El Jabato*, la gran comedia humana de Bruguera y las revistas infantiles que leía toda la población, como *TBO*, *Pulgarcito*, *Chicos* y *Jaimito*.

A partir de los años sesenta, nuevas corrientes y autores con la voluntad de llegar a un público adulto socavaron la férrea censura franquista y prepararon el terreno tanto para el estallido del *underground* y las revistas de los ochenta como para el nuevo aliento narrativo del formato más extenso de la novela gráfica.

La edad de oro del cómic francobelga

Al término de la Segunda Guerra Mundial triunfaron en Francia y Bélgica las publicaciones juveniles, entre las cuales la revista *Tintin* y *Le Journal de Spirou*. Cada una de estas dos revistas competidoras reivindicó su propia línea editorial, hasta tal punto que se crearon dos escuelas muy diferenciadas: la escuela de Bruselas, caracterizada por la línea clara de Hergé, y la escuela de Marcinelle, representada por André Franquin.

En 1959 nació otra revista importante, *Pilote*, que desde su primer número tuvo un gran éxito con *Astérix*, la mítica serie de René Goscinny y Albert Uderzo. *Pilote* llevó el cómic al gran público y dio a conocer a una nueva generación de dibujantes: Jacques Tardi, Jean-Claude Forest, Jijé y Didier Comès, entre otros.

Después de 1968 se gestó otra gran revolución con la consolidación de un cómic adulto, que aspiraba a ampliar horizontes con nuevos temas y nuevas estéticas: *L'Écho des Savanes*, *Métal Hurlant*, *Fluide Glacial* y más tarde (*À SUIVRE*) se inscriben en este movimiento, con proyectos editoriales radicales e innovadores.

Entre Italia y Argentina. El nacimiento de la modernidad en el cómic

En el ámbito del cómic, la modernidad floreció en torno al eje Italia-Argentina antes de estallar en Europa a través de Francia. Alrededor de la figura del escritor Héctor Germán Oesterheld, de su editorial Frontera y de las revistas *Frontera* y *Hora Cero* emergió un campo de experimentación en el que participaron autores argentinos y también historietistas recién llegados de Italia, como Hugo Pratt. A través de sagas hoy convertidas en iconos del devenir histórico argentino, como *El Eternauta*, de Oesterheld y Solano López (y en una segunda versión con dibujos de Alberto Breccia), y de obras como *Sargento Kirk*, de Oesterheld y Breccia, cristalizaron posibilidades que han condicionado el destino del cómic contemporáneo.

Alberto Breccia, si bien empezó trabajando a partir del claroscuro de Milton Caniff, moduló después todas las posibilidades expresivas imaginables de la página como fundamento de miedo, angustia y terror.

Y no solo sus hijos Enrique y Patricia Breccia siguieron su magisterio, sino que su huella puede percibirse en la obra de autores como José Muñoz o Frank Miller. De un lado del Atlántico, Oesterheld, Breccia, Quino, Horacio Altuna o Juan Giménez; del otro, Sergio Toppi, Guido Crepax, Vittorio Giardino o Andrea Pazienza; en medio, la eterna singladura de Corto Maltés, de Hugo Pratt.

La explosión fantástica en Estados Unidos y Europa

La Comics Code Authority (Autoridad del Código de los Cómic), creada en Estados Unidos en 1954, y la ley aprobada en Francia el 16 de julio de 1949 sobre las publicaciones destinadas a jóvenes vinieron a limitar tanto la disensión política como la presencia de contenidos sexuales o violentos en el cómic. Contra aquellas imposiciones, en la década de 1970 se alzaron en Estados Unidos los *comix*, o cómic *underground*, unos fanzines a menudo autoeditados que se vendían en espacios de la contracultura, mientras que en Francia surgieron revistas del estilo de *L'Écho des Savanes*, *Métal Hurlant*, *Fluide Glacial* y (*À SUIVRE*).

Liberados de la censura y alentados por la corriente libertaria del 68, los autores de cómic se sumergieron en una efervescencia creativa y reescribieron el mapa de las relaciones entre el cómic y el resto de las formas expresivas y los medios de comunicación social. La libertad y el sincretismo fueron los principales pilares para aquellos creadores de universos, que inspiraron a varias generaciones más allá de las fronteras de su medio o país.

Esta sala está dedicada a figuras como Jeffrey Catherine Jones, Richard Corben, Moebius y Alejandro Jodorowsky, Frank Frazetta, Jean-Claude Mézières y Pierre Christin, François Schuiten y Benoît Peeters.

Ante el espejo: del diario íntimo a la novela gráfica

Al igual que la escritura y a diferencia del cine, el cómic es un medio inmediato que no requiere ninguna infraestructura de producción. Con la revista MAD de Harvey Kurtzman primero, con fanzines como ZAP Comix, Weirido y Tits & Clits después, y con Robert Crumb, Trina Robbins, Lynda Barry o Melinda Gebbie surgió un modo nuevo de contar, con libertad absoluta para hablar de cualquier tema, empezando por el «yo». Diarios, fragmentos de vida, confesiones íntimas y temas antes inconcebibles –como la sexualidad, la identidad de género, el consumo de drogas o las enfermedades mentales– empezaron a aparecer en

las viñetas, al mismo tiempo que surgían nuevos formatos de publicación como la novela gráfica, que permitía por su extensión una concepción total de la obra, no supeditada a la lógica serial.

A partir de los ochenta, revistas punteras como *RAW* en Estados Unidos aglutinaron a la nueva vanguardia, formada por autores como Art Spiegelman o Charles Burns, antes de que otros muchos colectivos, como L'Association en Francia, contribuyesen al nacimiento de un nuevo tipo de cómic a finales del siglo XX. Así como las experiencias de Chris Ware, Scott McCloud o Marc-Antoine Mathieu han abierto el camino a un cómic-ensayo, una nueva generación de autoras como María Medem, Ana Galvañ, Laura Pérez, Marta Cartu o Marta Altieri explora todas las posibilidades tanto del papel y los nuevos recursos como del scroll infinito.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

Ciclo de literatura

LA VIDA EN VIÑETAS

Del 20 de octubre al 27 de noviembre de 2022

El cómic como lenguaje moderno lleva con nosotros más de un siglo conformando una de las arterias fundamentales de la «cultura popular». La historieta nace como forma de entretenimiento entre los siglos XIX y XX, y llega hasta nuestro presente enriquecida. En la actualidad, el cómic se ha transformado en autobiografía, en ensayo, en sátira política o en retrato de época, y ha demostrado su capacidad de vehicular mensajes de reivindicación social o de género.

«La vida en viñetas» es un ciclo que toma el título de una obra fundamental de uno de los autores más relevantes de la historia del cómic, Will Eisner. Con la finalidad de acercar el cómic a otros ámbitos de la cultura y la vida cotidiana, proponemos extraer el cómic del papel y de su reducto de lectores para lanzarlo a la alegría del encuentro y a la experiencia de la vida.

El ciclo está coordinado por **Mery Cuesta**, crítica cultural, comisaria de exposiciones, docente y activista del cómic. Como crítica, desarrolla su trayectoria en los periódicos *La Vanguardia* y *El Mundo*, y en Radio Nacional de España (Radio3 y RNE1). Ha comisariado una treintena de exposiciones. Es directora del máster de Ilustración y Cómic de ELISAVA-Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona, y profesora de Arte Contemporáneo en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra.

CÒMIC +

Innovamos el concepto de *club de lectura* con el fin de cruzar el cómic con otras áreas de conocimiento, otros lenguajes y otras disciplinas. Estas combinaciones permiten «leer» novelas gráficas desde una nueva perspectiva.

Gastronomía

Jueves 20 de octubre de 2022 19 h

En esta primera sesión, el gastrónomo y publicista Roger Ortuño comenta *Oishinbo. A la carte*, de Tetsu Kariya y Akira Hanasaki (Norma Ed.). Además, celebramos la apertura de este ciclo de actividades con una **cata de sake**.

Autoficción

Jueves 27 de octubre de 2022, a las 19 h

En esta tercera sesión, la cómica Nerea Pérez de las Heras abordará la obra de la historietista estadounidense Alison Bechdel.

Literatura

Jueves 3 de noviembre, a las 19 h

En esta sesión el novelista Carlos Zanón comentará la exitosa saga *Blacksad* de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido (Norma Ed.).

Seguir dibujando después de Charlie Hebdo

Jueves 10 de noviembre, a las 19 h

Una conversación entre **Coco** y **Javier Pérez Andújar**

Una conversación entre Javier Pérez Andújar y Corinne Rey, superviviente del atentado islamista contra Charlie Hebdo, sobre cuestiones como la resistencia, la reparación y el humor

Cine

Jueves 24 de noviembre, a las 19 h

Última sesión con el director de cine Paco Plaza, en la que comentará *From Hell*, de Alan Moore y Eddie Campbell (Ed. Planeta de Agostini).

- **TALLERES**

SUPERHÉROES Y VILLANOS

Taller a cargo de **Artur Laperla**

Sábados 5, 12 y 19 de noviembre, a las 16 h / Domingos 6 y 13 de noviembre, a las 10.30 h

El guionista y dibujante de cómics, autor de las series infantiles *Superpatata*, *Félix* y *Calcita* y *4 cobayas mutantes*, desarrollará un taller práctico tomando como base

algunas páginas de cómic originales seleccionadas de la exposición *Cómic. Sueños e historias*. A partir de materiales muy diversos, construiremos dos criaturas, el superhéroe y el villano, que serán los protagonistas de nuestro propio cómic. Recomendado a partir de 5 años. Duración: 75 min.

MEMES Y CÓMICS

Taller a cargo de Francesc Ruiz

Viernes 18 de noviembre, a las 17.30 h

Este taller quiere indagar en las conexiones entre dibujo, cómic y memes a partir de una serie de contenidos y ejercicios que ahondaran tanto en su historia como en sus desarrollos contemporáneos. Durante el taller pondremos en práctica algunas de las estrategias meméticas desarrolladas por los pioneros del arte correo, los situacionistas o los creadores de los rage comics, hasta llegar a los Wojacks y sus últimas declinaciones.

NARRATIVA MANGA

Taller a cargo de Studio Kôsen

Viernes 25 de noviembre, a las 17.30 h

En este taller se explicarán los conceptos básicos de la narrativa manga, sus recursos característicos y su concepción del sentido de lectura y de la composición de página. Además, incluye un ejercicio práctico donde cada alumno pondrá en práctica lo aprendido representando un guion de dos páginas en forma de *nemu* o boceto. Recomendado a partir de 13 años. Duración: 2 h.

Taller de *chibi* y expresiones manga

Taller a cargo de Studio Kôsen

Sábado 26 de noviembre, a las 16 h y domingo 27 de noviembre, a las 11.30h

El estilo *chibi* se caracteriza por sus compactas proporciones y su sencillez, y es muy usado para ilustrar situaciones cómicas, tiernas o «monas». En este taller de dibujo aprenderemos las bases de este estilo haciendo hincapié en las expresiones faciales. También daremos un repaso a los habituales recursos cómicos del manga para acabar creando nuestro propio personaje *chibi*. Recomendado a partir de 8 años. Duración: 2 h.

- **PEQUEÑOS CINÉFILOS – DEL CÓMIC AL CINE**

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO +7 años

Steven Spielberg, 2011, EUA. Doblada al castellano

Sábados 3, 10 y 17 de septiembre, a las 11.30 h

SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO +10 años

B. Persichetti, P. Ramsey i Rodney Rothman, 2018, EUA. Doblada al castellano
Sábados 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre, a las 11.30 h

LAS DOCE PRUEBAS DE ASTÉRIX +7 años

R. Goscinny i A. Uderzo, 1976, França. Doblada al castellano
Sábados 15, 22 y 29 de octubre, a las 11.30 h

PERRO APESTOSO (CHIEN POURRI) EN PARÍS +4 años

D. Durand, S. Aubier i V. Patar, 2020, França. Doblada al castellano
Sábados 12 y 19 de noviembre, a las 11.30 h

VISITAS A LA EXPOSICIÓN

Servicio de educadores/as

De lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 h, y sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 16.30 a 19.30 h, habrá un/a educador/a en la sala a disposición del público para cualquier duda o comentario sobre la exposición. Servicio gratuito incluido con la entrada. Más información en recepción.

Visita comentada

Sábados, a las 11h, en catalán

Domingos, a las 11h, en castellano

Visita intergeneracional: ¿cómic son tebeos?

¿Alguna vez has dicho "rayos y centellas"? ¿O eres más de decir "cáspita"? ¿Te disculpas diciendo "No soy Superman"? ¿Te suena la frase "¡Ostras, Pedrín!"? ¿Se te ha escapado un "pardiez"? En cada generación, hay expresiones, personajes, sagas, ídolos o historietas que marcan los gustos, las sensibilidades y el contexto del momento. Os proponemos una visita a la exposición para poder hablar de este fenómeno integrando los puntos de vista de personas de distintas generaciones u opiniones. Aprovecharemos las publicaciones y personajes de la exposición para reflexionar sobre las distintas caras de la práctica del cómic, y compartiremos nuestras experiencias.

Actividad recomendada a partir de **10 años**.

Jueves, a las 18.30 h

CÓMIC. SUEÑOS E HISTORIA

CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. +34 93 476 86 00
icaixaforumbcn@marmacultura.com

Horario

De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h

Reservas e información

Para reservas e información: 93 476 86 00

Área de Comunicación de la Fundación "la Caixa"

Cristina Font: 669 61 48 51 / ycristina.font@fundacionlacaixa.org

Sala de Prensa: <https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/>

 @ FundlaCaixa @CaixaForum #CaixaForumCòmic