

Viñetas con arte

ÍNDICE

Introducción	4
 Sobre el arte	6
 Pintura	8
 Escultura y arquitectura	18
 Cine y artes visuales	22
 Música y artes escénicas	26
 Fotografía	32
 Enlaces web y recursos digitales	36

INTRODUCCIÓN

«El arte parece ser el empeño por descifrar o perseguir la huella dejada por una forma perdida de existencia.»
(María Zambrano)

Si en algún momento, de nuestra vida tan ajetreada, nos paramos a contemplar una obra de arte, tal vez nos demos cuenta de las palabras que, sabiamente, dijo María Zambrano. Seremos capaces de advertir esa huella, esa señal de algo que en un momento dado existió y que el artista se ha empeñado en dejar constancia para siempre. Con el cómic ocurre lo mismo. Desde sus inicios, siempre ha pretendido ser algo más que una simple historieta que contaba algo acompañada de unas buenas o no tan buenas ilustraciones, llegando a convertirse, con el paso del tiempo, en una obra de arte en sí mismo.

Sin embargo, el objetivo de esta guía bibliográfica, no es mostrar esas novelas gráficas que son arte. El objetivo, desde las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, es presentar una selección de cómics que tratan tanto de la vida de los artistas en cualquiera de sus manifestaciones como aquellos que han usado el arte como argumento para contar sus historias.

El arte abarca una serie de disciplinas, que obviamente en esta selección no hemos incluido todas. Hay obras que tratan de arte de manera muy genérica. La pintura aparece representada con la biografía de alguna pintora, como *Georgia O'Keefe*, de **María Herreros**, o el cómic *En carne viva*, de **Pellejero**, que trata de un joven que se refugia en la pintura. Obras donde la arquitectura cobra importancia con *Aquí*, de **Richard McGuire**, o el cómic *La estatua de la libertad: el sueño de Bartholdi*, de **Rubio, Ocaña y Maz!** El cine también tiene cabida, como la biografía de Ava Gardner de **Ana Miralles y Emilio Ruiz** o la historia sobre la película que rodó Buñuel en Las Hurdes extremeñas, *Buñuel en el laberinto de las tortugas*, de **Fermín Solís**. La música aparece representada por la biografía de estrellas musicales, así como un manga, *Nana*, de **Ai Yazawa**, cuyas protagonistas son dos jóvenes que quieren hacerse un hueco en la industria musical japonesa. La fotografía es un arte que el cómic ha reflejado muy bien, sobre todo contando la historia de grandes fotógrafos, como Robert Capa o la gran fotógrafa y revolucionaria Tina Modotti. Y, por último, os ofrecemos una serie de enlaces web y recursos digitales, como ComicPlus, para que la persona que lo desee pueda seguir indagando e investigando.

Evidentemente se han quedado muchas artes fuera de la guía, pero el cómic no deja de crecer y de ofrecer nuevas historias, y ahí estarán las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y sus comitecas para seguir mostrando y enseñando el arte a través de ellas. Solo queda disfrutar.

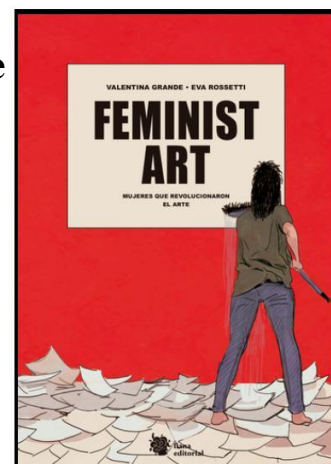
SOBRE EL ARTE

Título: Feminist art: mujeres que revolucionaron el arte

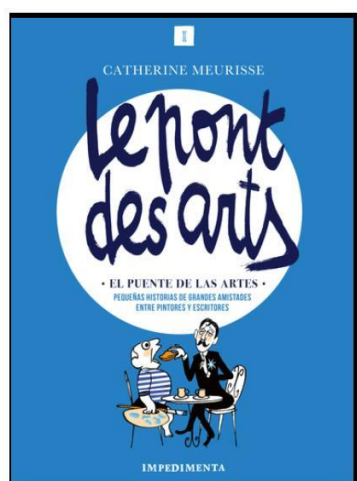
Autor: Valentina Grande, Eva Rossetti

Editorial: Liana editorial, 2022

ISBN: 978-84-123599-2-3

Los sesenta y los setenta son los años de los movimientos por los derechos civiles, de las manifestaciones estudiantiles y de la segunda ola feminista. Son los años en los que surge el *Feminist Art*, un movimiento complejo y fundamental para entender la historia del arte contemporáneo. A través de las palabras y los monólogos interiores de Judy Chicago, Faith Ringgold, Ana Mendieta y de las Guerrilla Girls esta biografía gráfica cuenta cómo las mujeres cambiaron el arte para siempre.

Título: Le pont des arts = El puente de las artes

Autor: Catherine Meurisse

Editorial: Impedimenta, 2022

ISBN: 978-84-18668-31-9

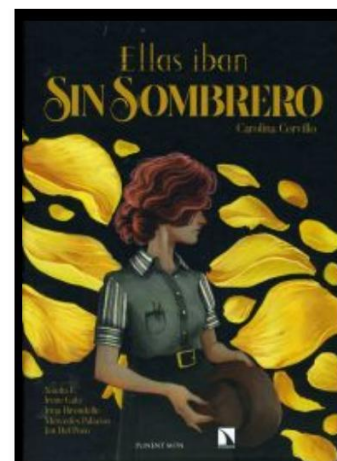
¿No puedes distinguir una obra maestra de un cuadro del montón? Deja que Baudelaire te enseñe la diferencia. ¿Sabes en qué ocupaban su tiempo André Breton, Kiki de Montparnasse y Man Ray entre revolcón y revolcón? ¿Evocando la belleza convulsiva de *El baño turco*, de Ingres! ¿Te intriga el misterio de la desaparición de *La Gioconda*? ¿Pues que sepas que Picasso y Apollinaire fueron los principales sospechosos de su robo!

Título: Ellas iban sin sombrero

Autor: guion, Carolina Corvillo; dibujo, Mercedes Palacios, Jen Del Pozo, Irina Hironnelle, Irene Gala, Noelia F.

Editorial: Ponent Mon, Catarata, 2023

ISBN: 978-84-18309-67-0

Las Sinsombrero fueron cinco mujeres artistas excepcionales de la época en la que se conformó la Generación del 27. Este libro narra cinco historias inspiradas en la pintora Maruja Mallo, las poetas Ernestina de Champourcin y Josefina de la Torre, la bailarina Tórtola Valencia y la escultora e ilustradora Marga Gil. Todas ellas fueron creadoras españolas valientes y *sinsombreristas* que con su obra y actitud vital desafiaron en la primera mitad del siglo XX los prejuicios contra las mujeres artistas, construyendo puentes hacia una sociedad más libre e igualitaria.

PINTURA

Título: La pintura en el cómic

Autor: Luis Gasca y Asier Mensuro

Editorial: Cátedra, 2014

ISBN: 978-84-376-3329-9

Pintura y cómic son dos disciplinas artísticas íntimamente ligadas. El llamado “novenio arte” se inspira y homenajea a las obras maestras de los grandes pintores en viñetas e ilustraciones de portadas. El modo de lograrlo es muy variado. En ocasiones, el dibujante de cómic reproduce la obra pictórica de la manera más fidedigna posible. En otras, imita la composición de las figuras de un determinado cuadro, sustituyéndolas por los personajes protagonistas del cómic. Este volumen es también una imaginativa y amena recopilación de las grandes obras maestras de la pintura, donde las obras icónicas de esta disciplina se fusionan con los grandes Iconos del mundo del cómic, enriqueciendo el imaginario colectivo de nuestro tiempo con un fuerte espíritu "pop".

Título: Egon Schiele: Vivir y morir

Autor: Xavier Coste

Editorial: Norma, 2014

ISBN: 978-84-679-1424-5

Viena despliega su esplendor artístico bajo la amenazante sombra de la Primera Guerra Mundial. Es, entonces, cuando Egon Schiele, un joven ardiente y febril, se dedica a pecho descubierto a la pintura, alentado y apoyado por su maestro Gustav Klimt. Pero, aunque cree poder vivir y pintar en libertad, chocará con aquellos que se escandalizan por su forma de entender el arte.

Título: El sueño de Dalí

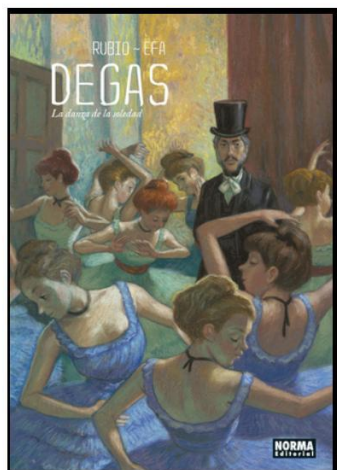
Autor: Carlos Hernández

Editorial: Norma, 2018

ISBN: 978-84-679-3078-8

Un Salvador Dalí en el lecho de muerte rememora los acontecimientos que marcaron su vida: desde la rivalidad con su padre hasta la fama mundial como artista, pasando por su encuentro con Lorca y Buñuel o la expulsión del grupo surrealista de André Breton. Obsesionado desde pequeño con pasar a la historia, el genio de Figueras quizás sea el ejemplo por antonomasia de artista fundido con su obra. Carlos Hernández nos ofrece un afinado retrato del gran pintor surrealista, en el que trasciende los trazos más gruesos y conocidos de su excéntrica personalidad para trazar una cartografía precisa de sus pulsiones, inquietudes, pasiones y fobias. Una existencia guiada por el deseo de perdurar más allá de la muerte y marcada a fuego por su eterna musa, Gala.

Título: Degas: la danza de la soledad

Autor: guion, Salva Rubio; dibujo y color, Efa

Editorial: Norma, 2021

ISBN: 978-84-679-4854-7

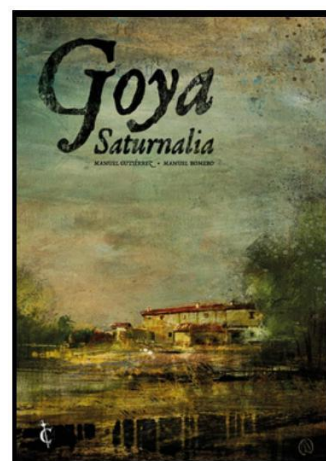
París, finales del siglo XIX. Edgar Degas es uno de los pintores más talentosos de su generación. Sin embargo, en su ambición por ser uno de los grandes maestros decide renunciar a la amistad, la lealtad y el amor para infiltrarse en un grupo de pintores a los que llaman “los impresionistas”, y así manipularlos para lograr sus objetivos. ¿Tuvo alguna vez el maquiavélico Degas algún amigo de verdad? ¿Supo encontrar el amor? ¿O tuvo que bailar durante toda su vida la danza de la soledad?

Título: Goya: Saturnalia: una fuga en cinco movimientos

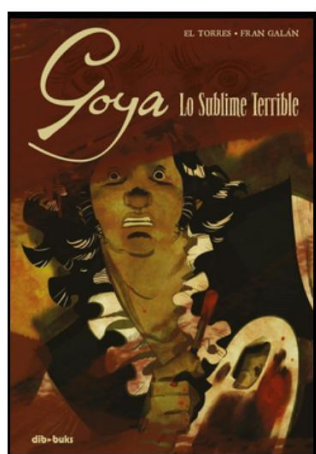
Autor: compuesta por Manuel Gutiérrez & Manuel Romero

Editorial: Cascaborra ediciones, 2022

ISBN: 978-84-09-39320-6

Durante las saturnales, los esclavos eran liberados de sus obligaciones. Con 73 años, el pintor Francisco de Goya se traslada a una finca a las afueras de Madrid, denominada la “Quinta del Sordo”. Desde 1819 hasta 1823, realizaría allí las obras más personales y enigmáticas de su vida, las llamadas *Pinturas negras*. Allí, Goya cambiaría su visión de la pintura y plantaría la semilla de lo que entendemos hoy día como arte. Una historia intimista, dramática y personal que contendrá pasajes del pasado de Goya y que darán luz al cambio drástico que experimentó entre esas paredes para terminar por construir unas obras que no es que se adelantaran a su tiempo; es que moldearon el futuro del arte con sus luces y sus sombras.

Título: Goya: lo sublime terrible

Autor: guion de El Torres; arte de Fran Galán

Editorial: Dibbuks, 2018

ISBN: 978-84-16507-99-3

Francisco de Goya se encuentra en Cádiz, recuperándose de una terrible enfermedad que lo ha dejado sordo, con terribles fiebres, jaquecas y alucinaciones. Está teniendo visiones terribles, cosas del otro mundo que lo asedian, visiones de muerte que más tarde se harán reales en los campos empapados en sangre de la Guerra de la Independencia. Quizás esos monstruos no sean reales pero su amigo Asensio Julià sí lo es y él forma parte de ese otro mundo.

Título: Las meninas

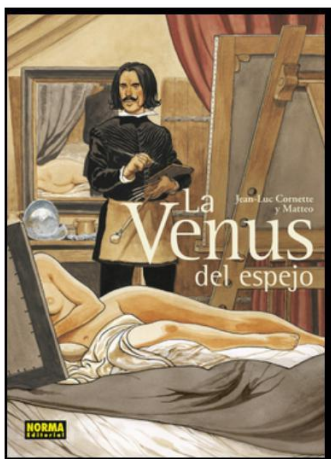
Autor: guion, Santiago García; dibujo, Javier Olivares

Editorial: Astiberri, 2016

ISBN: 978-84-15685-48-7

Después de toda una vida en la corte al servicio de Felipe IV, Velázquez fue nombrado caballero en 1658. En torno a este acto, Santiago García y Javier Olivares construyen en esta novela gráfica una fantasía de largo alcance inspirada en hechos históricos. Por sus páginas pasan desde el conde-duque de Olivares hasta Foucault, desde el Greco hasta Buero Vallejo. Esta no es solo la historia de una obra de arte, sino la historia de cómo una obra de arte se transforma en un símbolo. Y, al final, también un nuevo intento de contestar a la pregunta que se han hecho generaciones de artistas, historiadores, estudiosos y aficionados: ¿cuál es el secreto de *Las meninas*? Un secreto oculto a plena vista.

Título: La Venus del espejo

Autor: guion de Jean-Luc Cornette; dibujo y color de Matteo

Editorial: Norma, 2025

ISBN: 978-84-679-7396-9

En julio de 1649, Diego Velázquez viaja a Roma acompañado por su criado Juan de Pareja para comprar obras de arte por encargo del rey Felipe IV. El viaje se prolongará durante un año, dando ocasión al pintor de visitar las mejores galerías de la ciudad y, también para ejercitar su maestría con los pinceles cumpliendo un viejo sueño: pintar un desnudo. El guionista Jean-Luc Cornette y el dibujante Matteo cuentan la historia de un viaje en el que Velázquez dejó atrás mucho más de lo que trajo, y arrojan luz y poesía sobre uno de los lienzos más bellos y misteriosos del maestro sevillano.

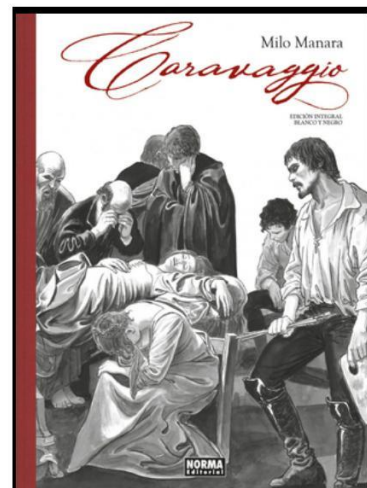
Título: Caravaggio. 2 volúmenes

Autor: Milo Manara

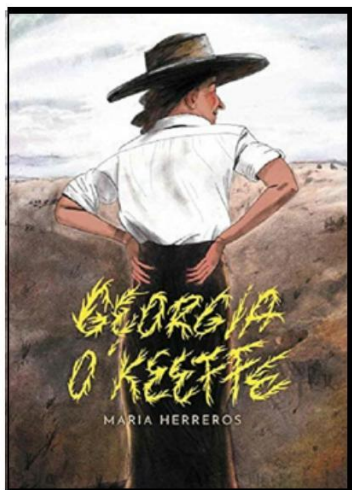
Editorial: Norma, 2015-2019

ISBN: 978-84-679-1928-8 (vol. 1)

ISBN: 978-84-679-3493-9 (vol. 2)

Michelangelo Merisi, llamado Caravaggio (1571-1610). Susceptible, impetuoso, hedonista y pendenciero, se consagrará como uno de los mejores pintores de la historia del arte, esculpiendo tinieblas y luz con su pincel para crear obras inolvidables de un realismo asombroso. Cuatro siglos después, otro genio del dibujo italiano, Milo Manara, rinde homenaje a Caravaggio con un retrato en forma de cómic que algunos consideran su obra maestra.

Título: Georgia O'Keeffe

Autor: María Herreros

Editorial: Astiberrri, 2021

ISBN: 978-84-18215-51-3

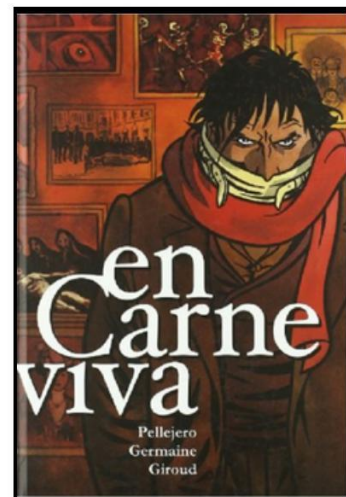
Georgia O'Keeffe (1887-1986) es considerada una de las máximas representantes del arte norteamericano del siglo XX. Pionera de la abstracción, famosa por sus pinturas de flores gigantes, rascacielos de Nueva York y paisajes del remoto Nuevo México, fue encumbrada como la “madre del arte moderno estadounidense”. Más allá de la artista, María Herreros indaga en el ser profundo de O'Keeffe: una viajera incansable, amante de la naturaleza, una mujer fuerte y emancipada que construyó su propia imagen y se labró su propio camino.

Título: En carne viva

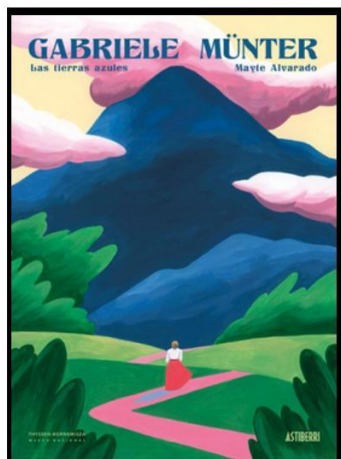
Autor: dibujo, Pellejero; guion, Germaine, Giroud

Editorial: Astiberri, 2010

ISBN: 978-84-92769-41-4

Una pareja de carniceros adopta a Tristán, un niño deforme que, frente a la hostilidad de los demás, crece refugiándose en la pintura. A pesar de las heridas de la vida, desgarrado por dentro y por fuera, Tristán lucha para imponerse en la sociedad.

Título: Gabriele Münter: las tierras azules

Autor: Mayte Alvarado

Editorial: Astiberrri, 2024

ISBN: 978-84-19670-97-7

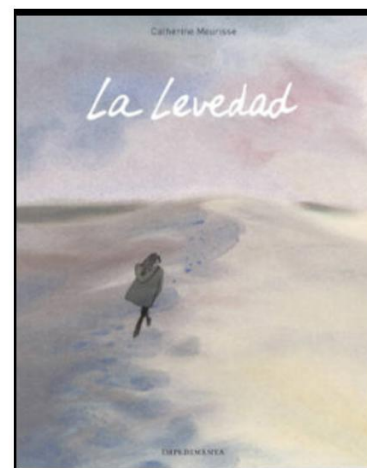
Paisajes nevados y centelleantes. La montaña imponente. Los Alpes y sus tierras azules inspiraron a la pintora alemana Gabriele Münter algunos de sus mejores cuadros. Fundadora y miembro del grupo artístico *El Jinete Azul*, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Mayte Alvarado se asoma a las etapas vitales de Gabriele Münter, desde su llegada a pueblo de Murnau, pasando por su estancia en París, y recrea como parte del escenario de la novela gráfica los propios cuadros de la pintora alemana. Un paseo al ritmo de las cuatro estaciones por el arte de Münter, muchas veces injustamente eclipsado por su relación sentimental con Kandinsky.

Título: La levedad

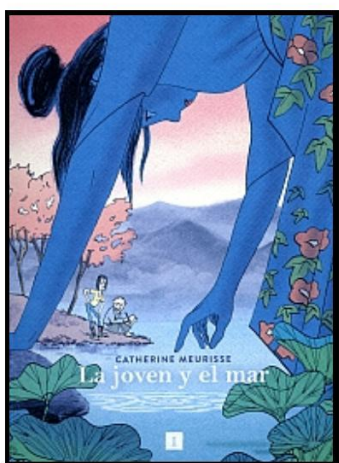
Autor: Catherine Meurisse

Editorial: Impedimenta, 2017

ISBN: 978-84-16542-85-7

El 7 de enero de 2015 un grupo de terroristas asesinó a doce dibujantes del semanario satírico francés Charlie Hebdo. Catherine logró salvarse, pero sufrió una crisis personal y dejó de dibujar. Para superar su dolor, decidió recurrir a la admiración de la belleza de las obras de arte. Recomendable novela gráfica autobiográfica con una magnífica estructura y un argumento original. Expone con total naturalidad sentimientos y sensaciones tras la tragedia con el estilo crítico y mordaz tan característico de la revista. Sus dibujos casi caricaturescos, con libertad de trazo, en negro sobre blanco, conviven con acuarelas a color, con un efecto realmente atractivo. Una obra intimista excepcional sobre el poder de curación del arte.

Título: La joven y el mar

Autor: Catherine Meurisse; coloreado por Isabelle Merle

Editorial: Impedimenta, 2022

ISBN: 978-84-18668-71-5

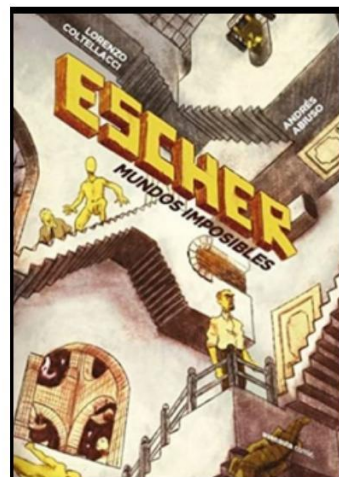
“Me gustaría pintar la naturaleza.”, confiesa una joven dibujante francesa al poner un pie en Japón. Por su parte, un artista japonés intenta "pintar una mujer". ¿Qué naturaleza: la que apacigua o la que desborda? ¿Y qué mujer? ¿Nami, quizás, que regenta la posada de baños termales en la que ambos artistas se hospedan? Catherine Meurisse vivió durante varios meses en Villa Kujoyama, una residencia para artistas en Kioto, donde quiso inspirarse y retomar su labor bajo una nueva perspectiva, sumergida en los ricos paisajes japoneses, con el fin de darle un nuevo sentido a su obra y redescubrirse a sí misma.

Título: Escher: mundos imposibles

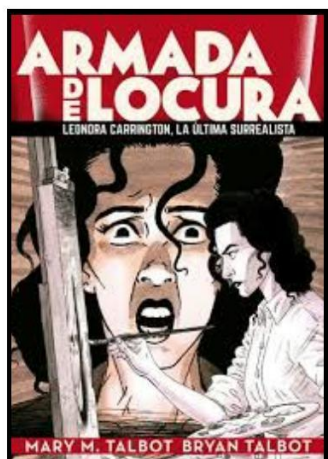
Autor: Lorenzo Coltellacci, Andrés Abiuso

Editorial: Avenauta, 2022

ISBN: 978-84-123541-7-1

Estáis a punto de emprender un viaje a la mente de un genio visionario que con su obra gráfica ha desafiado las leyes del tiempo y el espacio, dialogando con diversas disciplinas, desde la filosofía hasta las matemáticas, y ha sumergido al observador en la vorágine de sus ilustraciones. Ser al mismo tiempo el que mira y el sujeto observado, dentro y fuera, entre paradojas temporales y planos de realidad que se entrecruzan. Esta novela gráfica acompaña al lector por la vida y la obra de M. C. Escher, un artista (o diseñador gráfico, como humildemente prefería definirse) que ha fascinado a generaciones enteras al abrir una puerta a mundos imposibles y, hasta entonces, inimaginables. Una aventura en su mente, en sus contrastes, en busca del orden en medio del caos para volver al principio de todo.

Título: Armada de locura: Leonora Carrington, la última surrealista

Autor: Mary M. Talbot, Bryan Talbot

Editorial: La Cúpula, 2024

ISBN: 978-84-18809-91-0

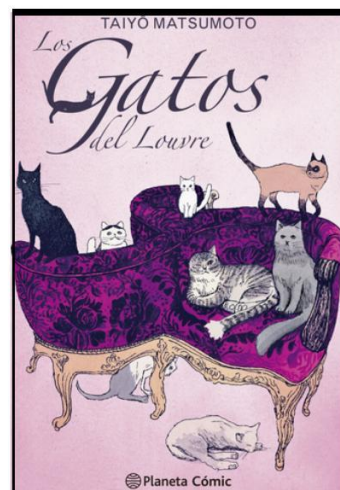
Exiliada, rebelde, feminista, iluminada, surrealista, combatiente, antifascista, bruja, alquimista, esposa, madre, víctima, apesada... De recibir una educación privilegiada en Inglaterra a las sensaciones de la vanguardia parisina de los años treinta, donde se fraguaría una apasionada relación sentimental con Max Ernst, a su retiro final en México, Leonora Carrington vivió el advenimiento de la guerra en Europa, huyó a España, fue internada en un manicomio de Santander y fue víctima de una espantosa violación, cuyas consecuencias resonarían para siempre en su cabeza. Mary M. Talbot y Bryan Talbot recorren esas y otras vicisitudes para arrojar luz y a la vez celebrar una de las grandes voces de la historia del arte, la de una mujer que, tanto en su vida como en su pintura y sus escritos, se mantuvo enfrentada a los dogmas de su tiempo.

Título: Los gatos del Louvre. 2 volúmenes

Autor: Taiyô Matsumoto

Editorial: ECC, 2020

ISBN: 978-84-18180-10-1 (obra completa)

Un grupo de gatos vive tranquilo en el ático del Museo del Louvre. Ocultan su presencia a los humanos y solo saben de su existencia los vigilantes del turno de noche, pero un joven gatito blanco se salta las normas. Guiado por las voces que emanan de las pinturas, ¿qué aventura le espera...? Con *Los gatos del Louvre*, Taiyo Matsumoto nos sumerge en su personal universo, poético y onírico, y nos invita a descubrir a los verdaderos habitantes del museo: unos extraños gatos que cambian de apariencia durante la noche, guardianes del Museo del Louvre y de sus obras desde sus orígenes.

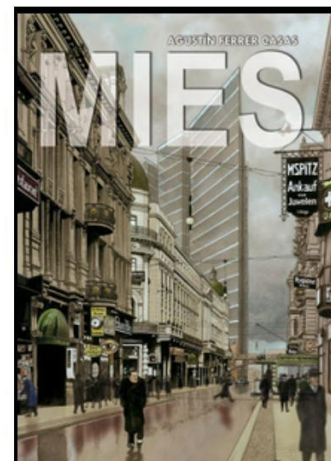
ESCULTURA / ARQUITECTURA

Título: Mies

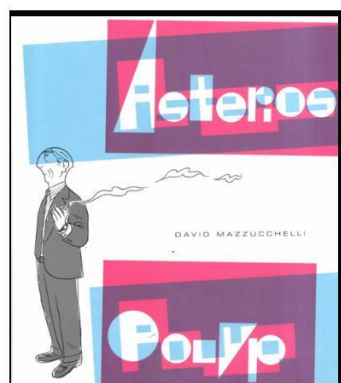
Autor: guion y dibujo, Agustín Ferrer Casas

Editorial: Grafito, 2019

ISBN: 978-84-947670-5-0

En el transcurso del vuelo a Berlín Occidental para acudir a la colocación de la primera piedra de la Galería Nacional, el famoso arquitecto Mies van der Rohe hace balance de su azarosa vida con su nieto, el también arquitecto Dirk Lohan. Recuerdos de las épocas más convulsas del siglo XX en los que se mezclan proyectos, clientes, socios, adversarios, amigos y amantes. En definitiva, una intensa vida marcada por la ambición por construir.

Título: Asterios Polyp

Autor: David Mazzucchelli

Editorial: Sinsentido, 2010

ISBN: 978-84-96722-66-8

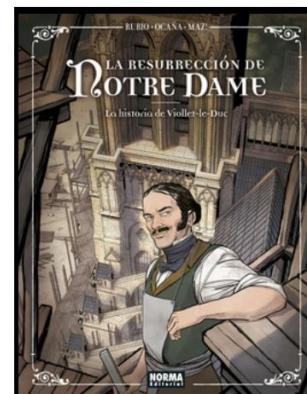
Asterios Polyp es un hombre de 50 años con una carrera poco satisfactoria como arquitecto y profesor. Su vida está completamente descontrolada y con el tiempo se ha convertido en la sombra de sí mismo. Una noche, en medio de una tormenta, un rayo incendia su casa de Nueva York, hecho que desencadenará en un fatídico viaje.

Título: La resurrección de Notre Dame: la historia de Viollet-le-Duc

Autor: guion, Rubio; dibujo, Ocaña; color, Maz!

Editorial: Norma, 2023

ISBN: 978-84-679-6080-8

En 1845, el escritor Prosper Mérimée estaba decidido a salvar una Notre Dame en visible decadencia. Para ello decidió apostar por un apasionado arquitecto sin formación, Eugene Viollet-le-Duc, un hombre que sacrificaría su vida familiar por su trabajo y dirigiría la restauración de decenas de iglesias góticas para acabar sosteniendo sobre sus hombros el peso de salvar la catedral más importante de toda Francia.

Título: La Estatua de la Libertad: el sueño de Bartholdi

Autor: guion, Rubio; dibujo, Ocaña; color, Maz!

Editorial: Norma, 2024

ISBN: 978-84-679-7362-4

1855, Egipto. Un joven y desconocido escultor llamado Bartholdi cae rendido ante la grandeza de las estatuas gigantes de los faraones y se jura a sí mismo que algún día llevará a cabo una obra de ese tamaño. Pero no en vano, nadie en dos mil años ha realizado una estatua colosal. Bartholdi pronto se da cuenta de que debe encontrar un tema para su creación, un tema que le permita obtener el apoyo de miles de personas. ¿Qué otra cosa que el ansia de libertad puede unir a todos los ciudadanos del mundo?

Título: La casa: crónica de una conquista

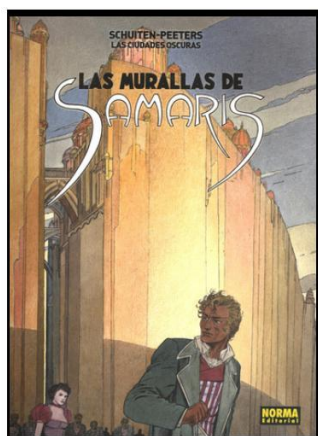
Autor: Daniel Torres

Editorial: Norma, 2015

ISBN: 978-84-679-2075-8

La casa repasa la historia del hogar humano a lo largo de 26 capítulos. Desde el neolítico hasta la actualidad, deteniéndose en todos aquellos hitos que han marcado la evolución de la casa. Desde un simple cobijo que protegía al hombre de la naturaleza hasta un hogar en el que se desarrolla su vida. La *domus* romana, la polis griega, los primeros arquitectos, el Renacimiento, el Barroco, la arquitectura racionalista, el utopismo... Un exhaustivo repaso donde cada capítulo se acerca a esos momentos fundamentales para entender cómo avanza el concepto de hogar. Algunos parecen simples anécdotas divertidas, pero resultan en conceptos fundamentales para el avance del ser humano.

Título: Las murallas de Samaris (Las ciudades oscuras; 1)

Autor: Schuiten-Peeters

Editorial: Norma, 2015

ISBN: 978-84-679-1861-8

Las ciudades oscuras es una serie de cómics de temática fantástica, creada por el dibujante belga François Schuiten y el guionista francés Benoît Peeters en 1983. La serie se desarrolla en un continente imaginario ubicado en un mundo paralelo, en principio invisible al nuestro. Destacan los detallados diseños arquitectónicos de Schuiten para las distintas ciudades oscuras, que son en su mayor parte reinterpretaciones o versiones "oscuras" de ciudades reales, como Brüssel (de Bruselas) o Pâhry (de París).

Título: Aquí

Autor: Richard McGuire

Editorial: Salamandra Graphic, 2015

ISBN: 978-84-16131-16-7

En 1989 Richard McGuire publicó en la revista RAW una historieta de seis páginas en blanco y negro titulada *Aquí*, en la que narraba la historia del rincón de una habitación y de todo lo ocurrido en ese pequeño espacio a lo largo de miles de años. Aquellas páginas se convirtieron en algunas de las más transformadoras, influyentes y estudiadas del medio. Esta es la materialización de una visión pionera en el mundo del cómic, a cargo de uno de sus más grandes e innovadores autores.

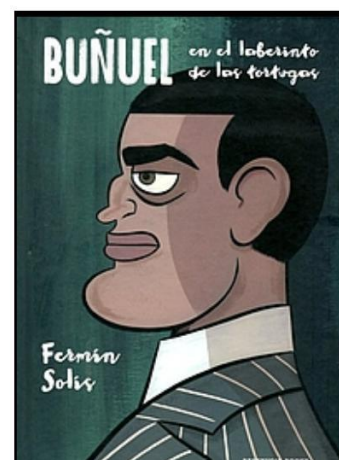
CINE Y ARTES VISUALES

Título: Buñuel en el laberinto de las tortugas

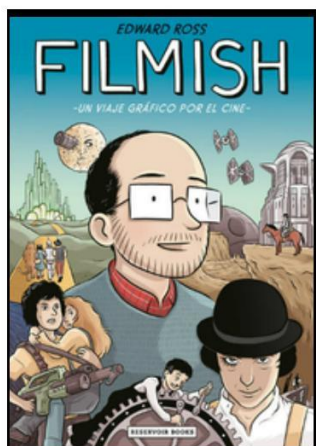
Autor: Fermín Solís

Editorial: Astiberri, 2019

ISBN: 978-84-96815-90-2

En 1932 Luis Buñuel rodó en Extremadura su tercer trabajo como director, *Las Hurdes, tierra sin pan*, una de las películas malditas de su filmografía y documental pionero en nuestro país. Fermín Solís retrata en esta magnífica novela gráfica un momento decisivo en la vida de Buñuel y quizás de todo gran creador: el dilema entre cultivar el arte por el arte o servirse de él como un medio para transformar la sociedad.

Título: Filmish: un viaje gráfico por el cine

Autor: Edward Ross

Editorial: Penguin Random House, 2017

ISBN: 978-84-16709-45-8

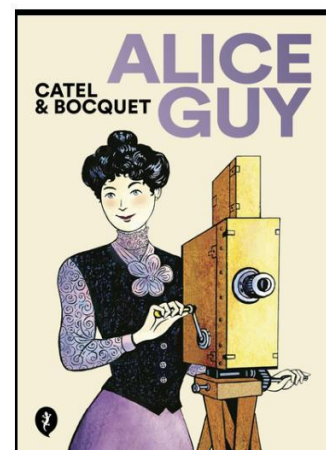
A través de siete puntos de vista, este apasionante ensayo gráfico invita a ver el mundo del cine desde otra perspectiva y a conocer parte de su historia, sobre cuyos cimientos se ha construido toda una industria. Con este original planteamiento, y gracias a un gran trabajo de documentación y una estudiada estructura, se analizan escenas de películas, algunas muy comerciales, con una narración fascinante y atractivos dibujos en blanco y negro, en claro homenaje a los inicios del mundo del cine. Pese a la cantidad de información presentada, la obra no resulta densa, aunque requiere una lectura pausada para disfrutar de las notas finales que acompañan a las viñetas. Una magnífica invitación para descubrir los secretos del *séptimo arte*.

Título: Alice Guy

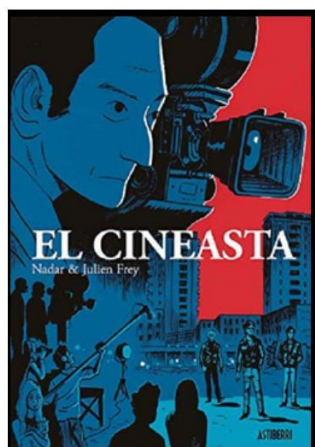
Autor: Catel & Bocquet

Editorial: Salamandra, 2023

ISBN: 978-84-18621-83-3

Mujer libre e independiente, Alice Guy fue testigo y pieza clave en el nacimiento del *séptimo arte*, y se codeó con nombres tan reconocidos como Gustave Eiffel, Louis y Auguste Lumière, Georges Méliès, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Distinguida con la Legión de Honor, pero sin poseer ninguna de sus creaciones, falleció en 1969, perdida y olvidada. Catel y Bocquet contribuyen con Alice Guy a la recuperación histórica de su figura, y vuelven a poner su arte y su sensibilidad al servicio del feminismo para rescatar este nombre borrado de uno de los capítulos más importantes del mundo moderno.

Título: El cineasta

Autor: Nadar, Julien Frey

Editorial: Astiberri, 2020

ISBN: 978-84-17575-62-5

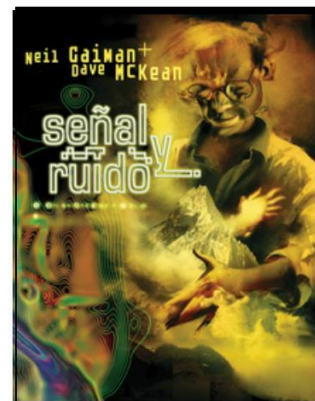
Mientras estudiaba cine, Julien Frey conoció a Édouard Luntz. El director afirmaba que su carrera se truncó por culpa de Darryl F. Zanuck, el último magnate de Hollywood. Después de un rodaje épico en Brasil en mayo de 1968 y un presupuesto multiplicado por veinte, el productor estadounidense habría hecho desaparecer su película, *Le grabuge*. Años más tarde, Julien descubre que es toda la obra de Luntz (quien rodaría con grandes de la escena francesa, como Jeanne Moreau o MichelBouquet, que varias de sus películas serían seleccionadas a concurso en los festivales de cine de Berlín, Cannes y Venecia y que algunas de ellas serían premiadas) la que es inencontrable. Julien decide buscar esas películas perdidas.

Título: Señal y ruido

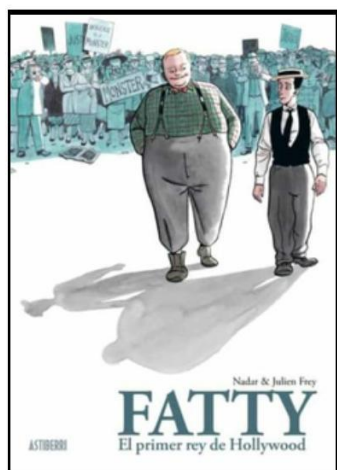
Autor: Neil Gaiman & Dave McKean

Editorial: Astiberri, 2008

ISBN: 978-84-96815-48-3

Premio Eisner 1993 al mejor álbum. En algún lugar de Londres, un director de cine se muere de cáncer. El gran logro de su vida, su obra maestra, habría sido una película sobre un pueblo europeo en la última hora del año 999, cuyos habitantes están convencidos de que con la medianoche llegará el Apocalipsis. Ahora esa historia nunca será contada. Pero él sigue creándola en su cabeza, haciendo una película que nadie verá nunca. Nadie excepto nosotros. Serializada en la revista The Face en 1989, ampliada y convertida en una novela gráfica en 1992, *Señal y ruido* nunca ha dejado de evolucionar. Esta primera edición en castellano incluye dos historias cortas nunca publicadas en álbum, un nuevo prólogo de Dave McKean, además del original de Jonathan Carroll y el prólogo de la adaptación radiofónica, realizada en el 2000, de Neil Gaiman.

Título: Fatty: el primer rey de Hollywood

Autor: Nadar & Julien Frey

Editorial: Astiberri, 2022

ISBN: 978-84-18909-48-1

Los Ángeles. Septiembre de 1921. El actor y director Roscoe Arbuckle, alias “Fatty”, está en la cima de su gloria. Más conocido que Charlie Chaplin y Buster Keaton juntos, es el primer actor en ganar un millón de dólares al año. Sin embargo, las mentes puritanas de Estados Unidos desean moralizar Hollywood y ven con sumo desagrado la vida libertina de Roscoe.

De un día para otro, la fiesta que organiza se convierte en un drama y “Fatty” se sumerge en el primer escándalo mayúsculo de la gran fábrica de sueños. Los estudios de cine, las ligas por la virtud, los tabloides, el país entero... En definitiva, todos se unen contra él. Pero Roscoe siempre podrá contar con su amigo Buster Keaton.

Título: Ava

Autor: dibujo, Ana Miralles; guion, Emilio Ruiz

Editorial: Astiberri, 2024

ISBN: 978-84-19670-15-1

En 1954 la estrella de cine Ava Gardner está en la cima de su carrera y acaba de estrenar una de sus obras cumbre: *La condesa descalza*. Esta historia transcurre durante la promoción de la película en Sudamérica. Al aterrizar en Río de Janeiro, se encuentran con un país apasionado por el cine que está de luto por el reciente suicidio de su presidente, Getúlio Vargas. Un escenario y unas circunstancias extremas que sirven a los autores para descifrar las claves de la personalidad de Ava Gardner, una mujer que se enfrentó a todos en un tiempo en el que gozar de la misma libertad que un hombre suponía una verdadera transgresión.

Título: Una fracción de segundo: la azarosa vida de Eadweard Muybridge

Autor: Guy Delisle

Editorial: Astiberri, 2024

ISBN: 978-84-10332-00-3

Muybridge es uno de los grandes precursores del cine, injustamente olvidado por la historia, que se codeó con los más grandes inventores y pintores de su época: Edison, Tesla, Rodin, Degas... Fascinado por la fotografía, un proceso técnico en sus inicios, se convirtió rápidamente en uno de los fotógrafos más famosos de su época. Financiado por el hombre más rico de los Estados Unidos, logró algo hasta entonces inédito: captar en una película el recorrido de un caballo al galope. Al conseguir domar el movimiento, Eadweard Muybridge se convierte en el primer hombre en detener el tiempo, en el primer hombre en proyectar una película (mucho antes que Edison y los hermanos Lumière) y en el primer hombre declarado inocente tras matar a quemarropa al amante de su mujer. Con su estilo inconfundible, Delisle relata la invención de la fotografía, el declive de la pintura y el comienzo del cine.

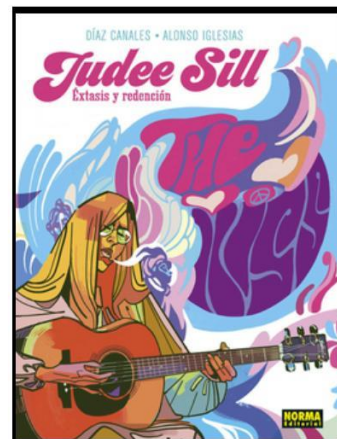
MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Título: Judee Sill: éxtasis y redención

Autor: guion, Díaz Canales; dibujo, Alonso Iglesias

Editorial: Norma, 2023

ISBN: 978-84-679-6079-2

¿Quién fue Judee Sill? Delincuente reincidente, prostituta, yonqui muerta por sobredosis... pero sobre todo una cantante con una voz tocada por la gracia, una artista arrebatadora e indomable. Relativamente desconocida en vida, su figura empieza a ser ahora reivindicada como una de las grandes damas del folk, a la altura de Joni Mitchell o Carole King. Los autores reconstruyen la vida de una cantautora cuyas tendencias autodestructivas y compleja personalidad son indisociables de un talento fuera de lo común para crear canciones inolvidables.

Título: Elvis

Autor: guion de Chris Miskiewicz; dibujo de Michael Shelfer

Editorial: Norma, 2022

ISBN: 978-84-679-5229-2

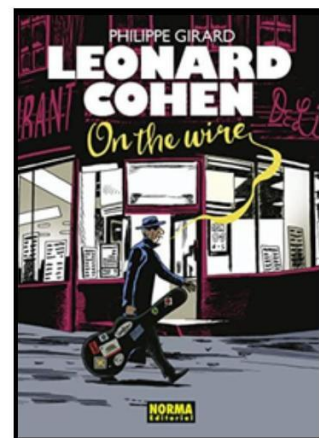
Sé testigo de los humildes comienzos del Rey del rock 'n' roll en Memphis como artista que luchaba por definir su voz y entrar en la industria musical. Desde el famoso estudio de Sun Records hasta los platós de televisión de todo Estados Unidos, Chris Miskiewicz y Michael Shelfer exploran las vicisitudes del joven Elvis Aaron Presley en esta apasionante novela gráfica.

Título: Leonard Cohen: on the wire

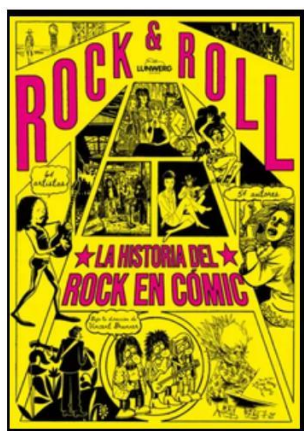
Autor: Philippe Girard

Editorial: Norma, 2022

ISBN: 978-84-679-5109-7

“Llevaba más de 14 años sin subirme a un escenario. En aquel momento tenía 60 años y no era más que un crío con un sueño un poco loco”. Su voz grave y profunda es reconocible entre mil, pero ¿qué sabemos de Leonard Cohen? Compositor e intérprete de *So long*, *Marianne*, *Suzanne* o la inolvidable *Hallelujah*, su camino se cruzó con el de Janis Joplin, Lou Reed, Phil Spector y Jeff Buckley. Poeta enamorado presa de los excesos y de la búsqueda de un alma eterna, Cohen atraviesa el siglo XX como un pájaro... sobre un cable.

Título: Rock & Roll: La historia del Rock en cómic

Autor: Vincent Brunner

Editorial: Lunwerk, 2024

ISBN: 978-84-19875-29-7

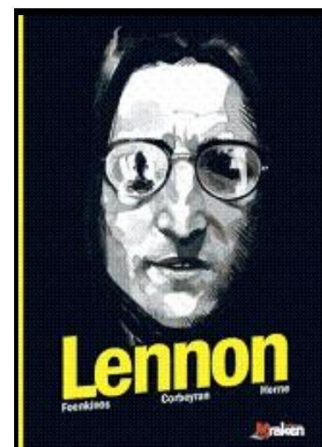
Este libro es una obra de arte que retrata con precisión y detalle los más grandes artistas de los últimos 70 años de la historia de la música. El autor, a través de un relato ameno y conmovedor, nos acerca las vidas y carreras de artistas icónicos de todo el mundo. Acompañado por las viñetas y dibujos de 54 artistas gráficos, el libro representa a rockeros, sinvergüenzas, pioneras, místicos, frágiles, divas, bandas de culto y, por encima de todo, un gran número de hombres y mujeres de talento extraordinario. Desde Elvis, Los Beatles o Bob Marley hasta Björk, P.J. Harvey, AC/DC, Kraftwerk, Iggy Pop, Amy Winehouse o Nick Cave.

Título: Lennon

Autor: texto original, Foenkinos; guion, Corbeyran; diseño, Horne

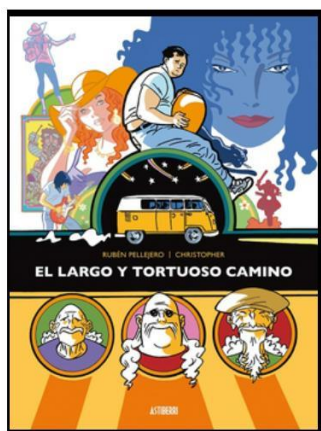
Editorial: Kraken, 2016

ISBN: 978-84-16435-11-1

En la intimidad del edificio Dakota, el gran John Lennon se confía a su psicóloga. Se encuentra en un punto de inflexión en su vida, por lo que hace balance.

El exlíder de los Beatles nos da las claves de su universo desde su tierna infancia hasta la tarde de su muerte. Sin remilgos. Sin intención de complacer a nadie. Con un humor sarcástico por momentos y con una sinceridad ejemplar.

Título: El largo y tortuoso camino

Autor: Rubén Pellejero, Christopher

Editorial: Astiberri, 2017

ISBN: 978-84-16880-32-4

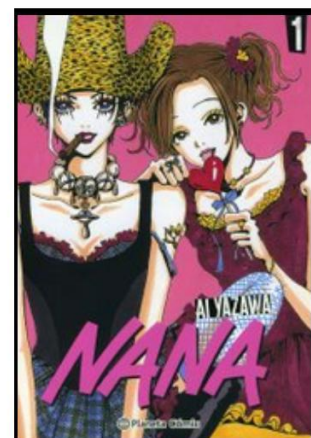
Ulysse, un cuarentón de vida gris y apagada, emprende a regañadientes un viaje tras los pasos de su fallecido padre: este último le ha pedido en una carta que, siguiendo su periplo de juventud, esparza sus cenizas por la isla de Wight, en Inglaterra, donde se celebró el mítico festival de 1970 que le cambió la vida... y que está a punto de cambiar la de su hijo. El guionista francés Christopher y el dibujante de cómics Rubén Pellejero se lanzan en una *road movie* con una banda sonora rockera de fondo, donde el protagonista, flanqueado por tres viejos gamberros (amigos de su padre) irá descubriendo quién era esa persona autoritaria con la que apenas tenía relación y, sobre todo, se irá conociendo a sí mismo. Los Rolling Stones, Janis Joplin, Jethro Tull, Neil Young, The Doors... El relato se divide en capítulos que llevan cada uno por título una canción emblemática de los años 70, y que convierte el viaje de Ulysse en una odisea rock, que se puede leer escuchando la *playlist* propuesta por los autores.

Título: Nana. 7 volúmenes

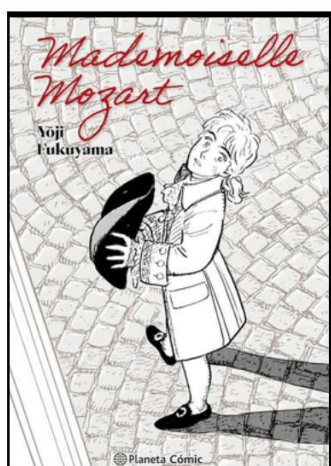
Autor: Ai Yazawa

Editorial: Norma, 2025

ISBN: 978-84-1161-825-0 (Vol. 1)

Tokio, la gran metrópolis. Dos chicas llegan a la ciudad dispuestas a cumplir sus sueños, aunque aparentemente son totalmente opuestas: Nana Komatsu es dulce, ingenua, enamoradiza, y arrastra un largo historial de amores malogrados; Nana Oosaki es madura y segura de sí misma, sabe lo que quiere y qué debe hacer para conseguirlo. Los caminos de estas chicas tan distintas se cruzarán en la capital, donde empezarán compartiendo piso y acabarán apoyándose la una en la otra... Un drama profundo sobre dos chicas con el mismo nombre y sueños musicales cruzados en el ambiente punk y rock de Tokio.

Título: Mademoiselle Mozart

Autor: Yôji Fukuyama

Editorial: Planeta Cómic, 2024

ISBN: 978-84-1161-364-4

¿Y si la vida de Mozart hubiera sido diferente? Mozart en realidad nació como una niña, pero su padre decidió hacerla pasar por un niño cuando vio su temprano talento para la música. La historia principal comienza cuando Mozart tiene 25 años y trabaja con éxito como músico en Viena. "Él" es muy popular, especialmente entre las damas, pero "él" las evita principalmente para proteger el secreto de su género. Desafortunadamente, otro compositor local, Antonio Salieri, sospecha que Mozart es, en realidad, una mujer. Cuando Mozart comienza a cortejar a una chica, Constanze Weber, ¡parece imposible que su secreto y carrera perduren!

Título: Solanin

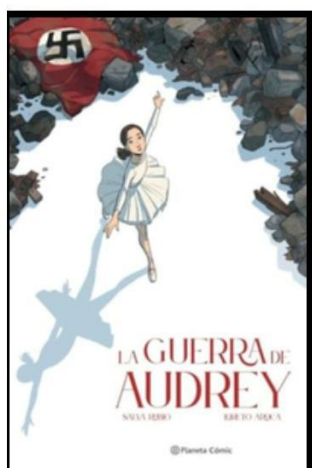
Autor: Inio Asano

Editorial: Norma, 2014

ISBN: 978-84-679-1736-9

Es una historia protagonizada por un grupo de amigos veinteañeros en Tokio. Hace poco que acabaron sus estudios universitarios, y lo que tendría que haber sido el punto de partida de una carrera profesional se ha convertido en un pagar facturas con pequeños trabajos temporales. Meiko se atreve a dar el paso y dejar su puesto en una oficina, y acaba arrastrando a su novio Taneda. ¿Por qué no trata de cumplir su sueño de juventud y prueba suerte con el grupo de rock que tiene montado con sus colegas? Comienza así un camino hacia lo desconocido lleno de momentos de duda, esperanza, fracaso, alegría y drama.

Título: La guerra de Audrey

Autor: guion, Salva Rubio; dibujo, Loreto Aroca

Editorial: Planeta Cómic, 2025

ISBN: 978-84-1161-800-7

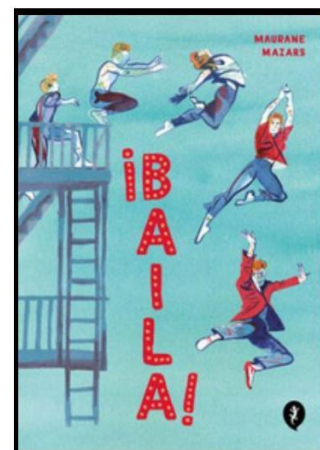
Obra basada en la infancia de Audrey Hepburn, quien, pese a la ocupación nazi, las penurias y el hambre, nunca dejó de lado su gran sueño: convertirse en bailarina de ballet. La guerra de Audrey revela el capítulo oculto de la vida de la actriz, capturando los inmensos desafíos que enfrentó mientras soportaba el hambre, los bombardeos y la implacable invasión de las fuerzas nazis. Elegante, desgarradora e inspiradora, esta historia situada durante la época más oscura de la historia reciente occidental es un canto al coraje de una frágil niña que se convierte en una valerosa mujer.

Título: ¡Baila!

Autor: Maurane Mazars

Editorial: Salamandra Graphic, 2023

ISBN: 978-84-18621-97-0

Alemania, 1957. Uli es un joven apasionado de los musicales que alberga un gran sueño: convertirse en un bailarín famoso de Broadway. Pero, como estudiante de danza moderna en la prestigiosa escuela Folkwang, su personalidad risueña y su extrovertida forma de bailar se topan de frente con el desánimo y el nihilismo de la Europa de posguerra. En un viaje a Berlín conoce a Anthony, un joven bailarín estadounidense. La atracción es inmediata y los lleva a mantener un idilio breve pero apasionado durante el cual Anthony le canta a Uli las maravillas de Nueva York, transportándolo al vibrante mundo entre bambalinas de Broadway. Los jóvenes se separan, pero, seducido por el sueño americano, Uli hará las maletas y se embarcará en una aventura que lo llevará a una nueva vida llena de color y movimiento, pero también de decepción, cruda realidad y amargo desamor.

FOTOGRAFÍA

Título: El fotógrafo. 3 volúmenes

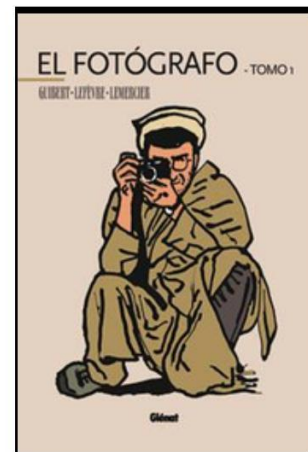
Autor: Guibert, Lefèvre, Lemercier

Editorial: Glenat, 2005-2007

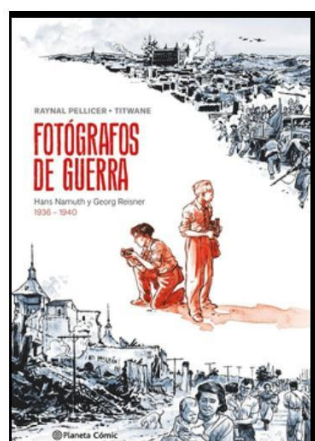
ISBN: 84-8449-704-6 (v. 1)

ISBN: 84-8449-705-4 (v. 2)

ISBN: 84-8449-757-7 (v. 3)

“No sé cuánto durará esta guerra, pero sí sé que, cuanto más se alargue, más desarraigará, destrozará y mutilará a los niños y más difícil será salir de ella.”, afirma el desaparecido Didier Lefèvre, el fotógrafo protagonista de este cómic. Se marchó a Afganistán en julio de 1986, en plena guerra entre soviéticos y muyahidines, para documentar la misión humanitaria de una delegación de Médicos Sin Fronteras. Un periplo en caravana desde Pakistán hasta el corazón de Afganistán, las intervenciones en hospitales improvisados, risas, angustia y fraternidad.

Título: Fotógrafos de guerra: Hans Namuth y Georg

Reisner 1936-1940

Autor: guion, Raynal Pellicer; dibujo y color, Titwane

Editorial: Planeta Cómic, 2025

ISBN: 978-84-1161-970-7

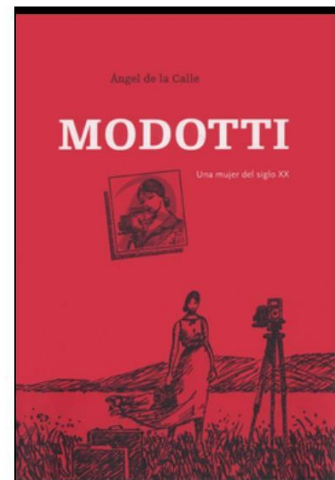
18 de julio de 1936. Barcelona se prepara para las Olimpiadas Populares, respuesta pacifista y antifascista a los Juegos Olímpicos de Berlín. Pero el ambiente no es festivo: el Bando Nacional se ha alzado contra la República. Los jóvenes fotógrafos Hans Namuth y Georg Reisner todavía no saben que solo están en las primeras horas de una larga guerra fratricida que cubrirán armados solo con sus cámaras.

Título: Modotti, una mujer del siglo XX

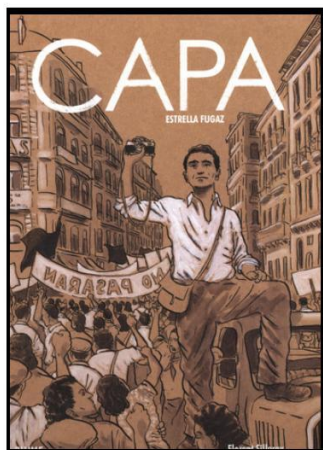
Autor: Ángel de la Calle

Editorial: Sinsentido, 2007

ISBN: 978-84-96722-24-8

Biografía y ficción, relato historicista, reflexión íntima. Todo eso puede hallarse en las páginas de esta novela gráfica que narra, entre muchas otras cosas, la peripecia vital de Tina Modotti, fotógrafa y revolucionaria, cuya figura se agiganta en la mirada de Ángel de la Calle.

Título: Capa: estrella fugaz

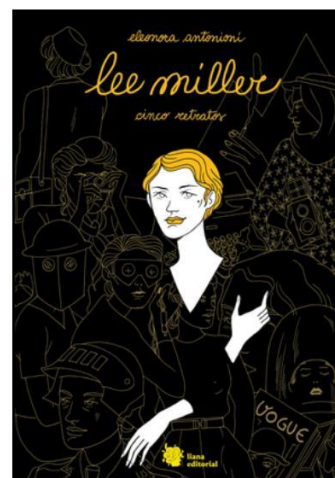
Autor: Florent Silloray

Editorial: Blume, 2017

ISBN: 978-84-16965-16-8

Un biopic original, sin adornos, de estilo directo y lleno de expresividad, de una leyenda de la fotografía, que nos sumerge en un período único de la historia contemporánea. 1954. Robert Capa hace balance de una vida consagrada a cubrir los campos de batalla del mundo entero. Lejos de la imagen de aventurero impulsivo y temerario que lo caracterizó y que ha hecho de él una leyenda del fotoperiodismo, Capa habla de sí mismo claramente y revela la herida original que determinó toda su existencia.

Título: Lee Miller: cinco retratos
Autor: Eleonora Antonioni
Editorial: Liana Editorial, 2016
ISBN: 978-84-123091-0-2

Lee Miller, que nació en Estados Unidos en 1907, fue modelo para Vogue y Vanity Fair, fue fotógrafa y fue reportera de guerra en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, documentando el papel de las mujeres durante el periodo bélico. Eleonora Antonioni retrata a Lee Miller en cinco momentos de su vida. Una mujer que sorprende por sus elecciones siempre difíciles y a contracorriente, todas encaminadas a la búsqueda continua de conocimiento y de vida.

Título: McCurry, NY 11 septiembre 2001
Autor: fotografía de Steve McCurry; guion, Jean-David Morvan & Séverine Tréfouël; dibujo, Jung Gi Kim; color, Walter Pezzali
Editorial: Diábolo, 2017
ISBN: 978-84-942625-5-5

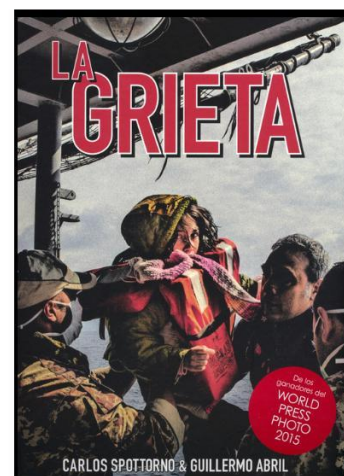
Steve McCurry estuvo presente en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Manhattan es su isla, la base de operaciones desde la que parte a sus viajes por todo el mundo. Aquel día las vio derrumbarse a lo lejos, pero, después, se adentró en la zona para fotografiar el sinsentido e inmortalizar con su cámara las cicatrices de la ciudad y de sus habitantes. Quince años después de esta dolorosa tragedia, recordamos los acontecimientos a través de los ojos del fotógrafo y de la pluma del talentoso dibujante coreano Jung Gi Kim. A través de una combinación de épocas y lugares y de una original mezcla de dibujo y fotografía, este libro nos presenta el testimonio de un hombre que ha contemplado el drástico cambio de siglo del mundo y de sus habitantes.

Título: La grieta

Autor: Carlos Spottorno y Guillermo Abril

Editorial: Astiberri, 2016

ISBN: 978-84-16251-86-5

La grieta es el diario de campo de dos reporteros que recorren la frontera desde África hasta el Ártico, con el fin de desentrañar las causas y las consecuencias de la crisis de identidad de Europa. Este trabajo de Spottorno y Abril se antoja una suerte de reportaje fotografiado, un ensayo gráfico con un trasfondo geopolítico muy actual. A medio camino entre el fotolibro y la novela gráfica, ya que utiliza elementos de la narrativa de esta última, el resultado es un relato que no está basado en hechos reales: son hechos reales.

ENLACES WEB y RECURSOS ELECTRÓNICOS

13 millones de naves. Revista de cómic

<https://13millonesdenaves.com/>

Revista Dolmen

<https://dolmeneditorial.com/catalogo/dolmen/>

Comics Plus

Miles de cómics digitales en inglés con un clic de ratón:
Acción, Aventura, Fantasía, Comedia, Humor, Horror,
Ciencia Ficción, Superhéroes y Crimen. Los cómics más...

 ebiblio.es

<https://madrid.ebiblio.es/resources/626fc8ac95855a0001a2ad56>

Podcast

Normaland. El podcast semanal de Norma Editorial

<https://www.normaeditorial.com/normaland>

Viñetas y bocadillos. Miniespacio de Radio 5 dedicado al mundo del cómic con la última información.

<https://www.rtve.es/play/audios/vinetas-y-bocadillos/>

Territorio 9. El programa para los cómics, los fanzines, la ilustración, los tatuajes, la animación, los grafitis...

<https://www.rtve.es/play/audios/territorio-9/>

Tierra X. Programa dedicado a la exploración y difusión del cómic en sus diversas expresiones y múltiples influencias en la cultura popular.

https://www.ivoox.com/podcast-tierra-x_sq_f1481102_2.html