

LA
RECICLADORA
CULTURAL

AQUÍ Y AHORA.

EL CÓMIC CHECO CONTEMPORÁNEO

CONTENIDO

01. Aquí y ahora. El cómic checo contemporáneo.

02. Sobre La Recicladora Cultural

03. Contenido de la exposición

04. Lista de obras

05. Materiales y necesidades de la exposición

AQUÍ Y AHORA. EL CÓMIC CHECO CONTEMPORÁNEO

La exposición «Aquí y ahora» se creó gracias al interés que desde hace tiempo tienen los Centros Checos por el cómic nacional y su promoción en el extranjero. El primer gran proyecto en este ámbito fue la exposición de cómic *Mientras tanto, en otro lugar*, que nació en 2018 con motivo del centenario del establecimiento de la Checoslovaquia independiente. Esta muestra tenía la ambición de presentar lo más interesante de la historia del cómic checo (y, por tanto, checoslovaco), mostrando al mismo tiempo cómo el cómic reflejaba la historia nacional.

La exposición «Aquí y ahora» es una continuación natural de su antecesora y se centra en los acontecimientos actuales de la escena del cómic checo. El desarrollo del cómic en Chequia recuerda en muchos aspectos al de España: ya que debido a las décadas de falta de libertad que asolaron a ambos países en el siglo XX, el cómic no se pudo desarrollar tanto como lo hizo en Estados Unidos, Francia o Japón. Sin embargo, después del año 2000 la situación del cómic en la República Checa puede contemplarse con bastante optimismo. Después de 1989 cayeron todas las restricciones ideológicas y, con cierto retraso, la escena checa consiguió hacer frente a los prejuicios que se habían acumulado sobre el cómic, especialmente durante la época de la dictadura comunista. Por supuesto, esto no significa que todo fuera totalmente ideal. La escena nacional actual sigue luchando con un mercado demasiado

AQUÍ Y AHORA. EL CÓMIC CHECO CONTEMPORÁNEO

pequeño formado por diez millones de hablantes de checo, pero gracias a la relativamente generosa política de subvenciones del país este problema logra compensarse al menos en parte.

Actualmente hay tres generaciones de artistas activos en la escena checa y su composición muestra en gran medida los positivos cambios que se han producido recientemente. Mientras que para la generación más antigua de dibujantes tener una formación artística universitaria era la excepción absoluta, ya que el cómic no se consideraba una forma creativa a la que dedicarse en las escuelas de arte secundarias y superiores, actualmente entre los creadores más jóvenes dominan los que tienen una formación artística académica, y muchos incluso han estudiado el cómic como carrera. Otro cambio similar se puede observar en la discriminación sexual que había en la escena del comic, ya que la creación de cómics había estado durante mucho tiempo bajo el dominio de creadores y lectores masculinos. Sin embargo, en la presente oleada más joven de creadores de comics predominan autoras, y el número de lectoras está a un nivel muy diferente del que solía estar. También es notable la diversidad de géneros del cómic checo contemporáneo, que va desde el cómic autobiográfico a obras que experimentan de una manera original las posibilidades artísticas y narrativas del cómic, pasando por obras que reflejan grandes historias en forma de relatos de personas concretas. Por lo tanto, se puede afirmar que aquí y ahora el cómic checo está viviendo un buen momento, tal vez incluso podríamos decir que el mejor de su historia.

Tomáš Prokupek, comisario.

COMISARIOS

PAVEL KOŘÍNEK

Pavel Kořínek (1981) trabaja como investigador en el Instituto de Literatura Checa de la CAS, v. v. i., teórico del cómic, historiador y publicista. Es coautor y redactor jefe de la Historia del cómic checoslovaco del siglo XX en dos volúmenes (2014), y en los últimos años ha preparado monografías sobre las series Punt'a (2018, junto con Lucie Kořínková) y Čtyřlístek (2019). Como comisario, ha participado en los proyectos expositivos Señales de

AQUÍ Y AHORA. EL CÓMIC CHECO CONTEMPORÁNEO

lo desconocido, Cómics checos 1922-2012 (2012-2013), 100 años de cómic checo (2017-2018) y Mientras tanto en otro lugar (2018-2019). Es miembro fundador del Centro de Estudios del Cómic de la Academia de Ciencias de la República Checa y de la Facultad de Letras de Olomouc y, desde 2018, también es presidente del comité de la Academia Checa del Cómic.

TOMÁŠ PROKŮPEK

Tomáš Prokůpek (1975) es Jefe del Departamento de Historia de la Literatura del Museo Moravo de Brno y está especializado en la historia y la actualidad del cómic centroeuropeo. Ha colaborado en las publicaciones Historia del cómic checoslovaco del siglo XX (2014) y Antes de los cómics. El desarrollo de las series checas de dibujos animados en la segunda mitad del siglo XIX (2016). Supervisó la publicación de la monografía colectiva Ondřej Sekora: Hormigas y otros trabajos (2019). Ha trabajado como comisario en los proyectos expositivos Señales de lo desconocido. Cómics checos 1922-2012 (2012-2013), 100 años del cómic checo (2017-2018) y Mientras tanto, en otro lugar (2018-2019). Es miembro del Centro de Estudios del Cómic y editor de la revista de cómics AARGH!

AUTORES

Pavel Čech (1968) se formó como trabajador del metal, pero pronto se impuso su afición por los libros ilustrados y los cómics. Su obra magna es Las grandes aventuras de Pepík Střecha (2012), lo que se confirmó por un número de lectores sin precedentes y por la crítica, que le otorgó a esta obra de 200 páginas el prestigioso premio Magnesia Litera (en la categoría de "libros para niños y jóvenes"). Fue el primer cómic checo de la historia en conseguirlo. La poética historia del niño tartamudo Pepík narra su viaje para salvar a su amiga Elzevíra, durante el cual debe superar sus propios miedos para llegar a ser plenamente él mismo.

Jiří Grus (1978) es uno de los creadores de cómics checos más reconocidos de la actualidad. Este artista de formación académica, cotizado ilustrador y pintor creó el cómic en formato apaisado El dragón nunca duerme (2015), basado en un guion de Vojtěch Mašek y Džian Baban, que publicó en Francia la prestigiosa editorial Casterman. La adaptación de una antigua leyenda

AQUÍ Y AHORA. EL CÓMIC CHECO CONTEMPORÁNEO

sobre la fundación de la ciudad de Trutnov se ha transformado en una historia más general sobre el valor, la determinación y la tentación.

Karel Jerie (1977) está a caballo entre el mundo de la pintura y el del cómic, lo que se refleja visiblemente en ambos aspectos de su obra. La culminación de sus actividades anteriores es la opulenta trilogía *Cándido* (2013-2018), que creó basándose en el escrito homónimo de Voltaire. Sin embargo, concibió la adaptación como un salvaje viaje posmoderno, situando la historia en un mundo de fantasía en el que las mansiones con entramado de madera se levantan sobre acantilados que levitan al estilo de Magritte, los ejércitos están equipados con dinosaurios con armaduras y la humanidad ya ha conseguido colonizar varios asteroides.

Štěpánka Jislová (1992) reflexiona a menudo sobre la posición de las mujeres en la sociedad. Su cómic *Sin pelo* (2020) se basa en la experiencia personal de la guionista Tereza Drahoňovská con la enfermedad autoinmune de la alopecia. El cómic autobiográfico presenta la historia de una chica de éxito a la que se le empieza a caer el pelo sin motivo aparente. La narradora describe abiertamente sus experiencias, desde la fase de horror ante los primeros síntomas, pasando por la depresión y la pérdida de la autoestima, hasta la progresiva aceptación de la realidad y el descubrimiento de los aspectos positivos que conlleva el posterior cambio de visión del mundo.

Lucie Lomová (1964), formada originalmente como dramaturga, se dio a conocer con su popularísima serie infantil *Anča y Pepík*, que fue traducida al español y al catalán. Su obra más exitosa para adultos hasta ahora ha sido la novela en formato cómic *Salvajes* (2011), una historia basada en hechos reales sobre cómo el famoso viajero checo Alberto Vojtěch Frič trajo a Praga a un indio chamacoco de sus expediciones en Sudamérica en 1908. Las aventuras de esta dispar pareja tematizan cuestiones como el etnocentrismo, la alteridad y las (aparentes) oposiciones de “civilización” y “naturaleza”.

Vojtěch Mašek (1977) se aventura en el campo del cine, el teatro o la literatura infantil no importa, siempre tendrá éxito. Sin embargo, su hogar es el cómic, al que se dedica tanto de lleno como autor como en colaboración con otros escritores y artistas. En la novela de trescientas páginas *Las hermanas Dietl* (2018) ha explorado sus temas emblemáticos de forma consistente, incluyendo cuestiones de la identidad caótica y cambiante del

AQUÍ Y AHORA. EL CÓMIC CHECO CONTEMPORÁNEO

individuo, representaciones de relaciones abusivas y diversas visiones de la normalidad, la deformidad y la monstruosidad.

Karel Osoha (1991), licenciado en estudios de animación, es quizás el artista joven más distintivo cuya obra refleja la inspiración de la cultura pop japonesa. Su obra más elaborada hasta la fecha es la trilogía *El retorno del rey de Šumava* (2018-2020). La historia se centra en el destino de Josef Hasil, que trabajó como defensor de la frontera checo-alemana tras la Segunda Guerra Mundial, para transformarse en un legendario contrabandista que ayudó a decenas de personas a escapar de la Checoslovaquia totalitaria.

Mark Rubec (1979) se caracteriza por una extraordinaria variabilidad de estilo artístico: es prácticamente imposible trazar rasgos externos unificadores en él. Sin embargo, tras un período de veleidades artísticas y de guionista, creó el personaje del mono Jarmil, donde disfruta de la oportunidad de desarrollar concéntricamente el carácter de un héroe cuyas acciones espontáneas aportan una anarquía inspiradora al sedentario mundo humano. La colección homónima de relatos de Jarmil, publicada por la editorial británico-polaca Centrala (2018), ha recibido un considerable reconocimiento internacional.

Lenka Šimečková (1991) es probablemente la estrella más brillante de la generación de artistas que han entrado en escena en la última década. Terminó sus estudios académicos de arte con el cómic *La columna vertebral de la casa* (2014), que contiene esencialmente todos los atributos característicos de toda su obra. Un mundo de oscuras pesadillas se despliega ante la niña protagonista de la historia que, junto con su guía felino, experimenta una serie de episodios con tintes de terror que quizá sean una proyección de su subconsciente cargado de ansiedad. Las escenas terroríficas se representan con un gran nivel estético.

Jaromír "99" Švejdlík (1963), músico y líder del grupo alternativo Priessnitz, se dio a conocer como dibujante de cómics gracias a una trilogía sobre el ferroviario Alois Nebel, que creó junto con el escritor Jaroslav Rudiš. Su cómic histórico *Zátopek...si no puedes más, ¡acelera!* (2016), en el que colaboró con el guionista Jan Novák, atrajo una considerable atención en el extranjero. El cómic, en tonos verdes y arcilla, recoge las peripecias vitales de uno de los atletas checos más famosos de todos los tiempos, el cuatro veces campeón olímpico Emil Zátopek.

SOBRE LA RECICLADORA CULTURAL

La Recicladora Cultural es un proyecto promovido por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que busca impulsar el panorama cultural a través de la reutilización e itinerancia de exposiciones ya existentes.

El propósito de La Recicladora Cultural es conectar entidades culturales tanto nacionales como internacionales para convertir exposiciones y todos los elementos que la acompañan adaptándolas a nuevos espacios y crear así propuestas culturales que se pueden disfrutar en otros lugares.

A través del reciclaje y la reutilización de las exposiciones se da una nueva vida a contenidos y materiales efímeros que si no se perderían o se quedarían olvidados en un almacén. De esta forma, se promueve la circularidad y se crean nuevas experiencias para los públicos.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

El cómic checo nunca había evolucionado de forma tan dinámica hasta ahora. En las dos últimas décadas han entrado en la escena local tres oleadas de autores que han podido crear y publicar de forma libre. A pesar de que se han visto limitados por la interrupción de la tradición local durante muchos años de comunismo, gracias a estos autores, el cómic checo es más variado en géneros que en toda su historia anterior y hoy en día cosecha sus primeros éxitos internacionales.

- Organizador: Centros Checos.
- Colaboradores: Instituto de Literatura Checa de la CAS, v. v. i., Museo de Moravia.
- Director del proyecto: Anna Hrabáčková.
- Autores de los textos y comisariado: Pavel Kořínek, Tomáš Prokůpek.
- Concepto gráfico: Anastasiia Artemyak .

La muestra está compuesta por 62 carteles de 79 cm x 124 cm impreso en un papel estucado mate.

CELESTIC, CHECO
ARTISTAS

Fundación Gemma
Sanchez Riquelme
CASA
DEL
LECTOR

LE
Una gran idea. Siempre en 2D.
Instituto de Cultura de la Universidad de Chile

IN
CULTURA
CHILENA

Ministerio de la Educación
Chilena

AQUÍ Y AHORA

EL CÓMIC CHECO CONTEMPORÁNEO

Hasta ahora el cómic checo nunca había evolucionado de forma tan dinámica. En las dos últimas décadas han entrado en la escena local tres oleadas de autores que han podido crear y publicar de forma libre. A pesar de que se han visto limitados por la interrupción de la tradición local durante muchos años de comunismo, gracias a estos autores, el cómic checo es más variado en géneros que en toda su historia anterior y hoy en día cosecha sus primeros éxitos internacionales.

Este proyecto se conecta de forma libre con la exposición previa *Mientras tanto*, en otro lugar: 100 años del cómic checo.

Comisarios:

PAVEL KOŘÍNEK

Pavel Kořínek (1981) trabaja como investigador en el Instituto de Literatura Checa de la CAS, v. v. i., teórico del cómic, historiador y publicista. Es coautor y redactor jefe de la *Historia del cómic checoslovaco del siglo XX en dos volúmenes* (2014), y en los últimos años ha preparado monografías sobre las series *Punta* (2018, junto con Lucie Kořínková) y *Čtyřlístek* (2019). Como comisario, ha participado en los proyectos expositivos *Señales de lo desconocido*, *Cómic checo 1922-2012* (2012-2013), *100 años de cómic checo* (2017-2018) y *Mientras tanto en otro lugar* (2018-2019). Es miembro fundador del Centro de Estudios del Cómic de la Academia de Ciencias de la República Checa y de la Facultad de Letras de Olomouc y, desde 2018, también es presidente del comité de la Academia Checa del Cómic.

TOMÁŠ PROKÚPEK

Tomáš Prokúpek (1975) es Jefe del Departamento de Historia de la Literatura del Museo de Moravia y está especializado en la historia y la actualidad del cómic centroeuropeo. Ha colaborado en las publicaciones *Historia del cómic checoslovaco del siglo XX* (2014) y *Antes de los cómics. El desarrollo de las series checas de dibujos animados en la segunda mitad del siglo XIX* (2016). Supervisó la publicación de la monografía colectiva *Ondřej Sekora: Hormigas y otros trabajos* (2019). Ha trabajado como comisario en los proyectos expositivos *Señales de lo desconocido*, *Cómic checo 1922-2012* (2012-2013), *100 años del cómic checo* (2017-2018) y *Mientras tanto, en otro lugar* (2018-2019). Es miembro del Centro de Estudios del Cómic y editor de la revista de cómics *AARGH!*

Iniciador y organizador: Centros Checos

Colaboradores: Instituto de Literatura Checa de la CAS v. v. i., Museo de Moravia

Autores de los textos: Pavel Kořínek, Tomáš Prokúpek
 Director del proyecto: Anna Hrabáčková
 Concepto gráfico: Anastasiia Artemyjak
 Ilustración de portada: Václav Šlejch

DESPUÉS DE 2010

Durante gran parte del siglo XX, el cómic checo se enfrentó al problema de la continuidad del desarrollo. La ocupación nazi y los subsiguientes cuarenta años de dictadura comunista han afectado fundamentalmente a una escena que se desarrollaba de forma prometedora. La causa de un mayor declive fue, paradójicamente, la llegada del capitalismo salvaje y la competencia occidental al entorno checo después de 1989. Si el año 2000 suele percibirse como un punto de inflexión, en el que la escena checa se recuperó del fondo tras años de estancamiento, el año 2010 puede describirse como un momento en el que terminó el periodo de su estabilización básica y comenzó uno de florecimiento visible. Este estado de cosas es tanto el resultado de influencias externas, ya que incluso en los países más desarrollados hay un cambio positivo en la percepción del potencial del cómic, como el resultado de las actividades internas. Gracias a algunas obras de éxito de autores checos, el cómic se ha ido despojando poco a poco del viejo estigma de algo poco atractivo y ha pasado a ser percibido como una parte de pleno derecho del paisaje cultural nacional.

Una de las consecuencias más significativas de este cambio cualitativo es el apoyo relativamente importante del Estado checo, que aunque no puede compararse directamente con las subvenciones a la cultura, generalmente más generosas, de muchos países occidentales, es bastante excepcional en el contexto del antiguo bloque oriental. El espacio lingüístico checo está determinado por su tamaño: un entorno con diez millones de hablantes limita el rendimiento económico de muchas actividades, lo que también ocurre con la mayoría de los proyectos de cómic nacionales. Sin embargo, gracias a la política de subvenciones del Ministerio de Cultura de la República Checa, de los ayuntamientos de las grandes ciudades y de otras instituciones, las posibilidades de la escena nacional de editar publicaciones de cómics, organizar exposiciones y festivales, así como también de investigar seriamente en el campo del cómic, han aumentado considerablemente. Sin embargo, es igualmente importante el hecho de que están creciendo nuevas generaciones que no han experimentado la sequía de cómics. La cuestión de hasta qué punto los creadores de esta generación se basarán directamente en la tradición local del cómic sigue abierta y, por desgracia, el impacto de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus es igualmente incierto.

UN RESUMEN DE LA ESCENA

El mercado checo del cómic sigue creciendo y se ha duplicado con creces en los últimos cinco años, medido por el número de títulos publicados. Si incluimos las reediciones y los números sueltos de las series de cómics, el número actual de títulos publicados es de unos 500 al año. La posición dominante la ocupan las traducciones de producción angloamericana, que representan alrededor del 55% del mercado. Al igual que en otros países europeos, este éxito se debe tanto a las exitosas superproducciones con temática de superhéroes como a las ediciones paneuropeas de obras de los archivos de DC y Marvel, que, gracias a sus recopilaciones en varios idiomas, consiguen reducir considerablemente los costes de producción y, por consiguiente, el precio de venta. Así, la producción estadounidense está representada principalmente por las historias de superhéroes, pero también hay un número creciente de producciones convencionales de otros géneros; a su vez, aparecen traducciones de los representantes más importantes de la escena alternativa de ultramar. Los cómics japoneses tienen alrededor del 20% de la cuota de mercado y los cómics de Europa continental, que eran los más consolidados en el entorno checo hasta el año 2000, han bajado hasta cerca del 5%. Las obras de los autores nacionales, entre los que se encuentran varios eslovacos que viven o al menos publican en Chequia, representan alrededor del 20% del mercado.

Una de las consecuencias del visible resurgimiento de la escena checa es también el creciente número de recopilaciones de obras de clásicos checos conocidos, pero también olvidados, a menudo en forma de publicaciones bien preparadas editorial y tipográficamente. Las nuevas ediciones de obras no disponibles durante mucho tiempo contribuyen así a reforzar la continuidad del desarrollo de la escena local. En la actualidad, dos editoriales medianas y unas diez pequeñas de Chequia se dedican a la publicación de cómics, pero básicamente todas se ganan la vida con otras actividades. Sin embargo, los actores establecidos en el mercado del libro, incluidos los más grandes, también participan en la publicación ocasional de cómics.

PANORAMA DEL GÉNERO EN LA ACTUALIDAD

Durante gran parte del siglo XX, el panorama de géneros del cómic checo estuvo definido por los límites de lo posible y lo permitido, ya que, en los tiempos no libres del comunismo los cómics sólo se reportaban en los ámbitos supuestamente seguros de la producción cotidiana, humorística o aventurera para niños y jóvenes. Así, una mayor diversificación sólo tuvo lugar después de 1989 y, de hecho, no explotó hasta el nuevo milenio. Tal vez porque no tenía otras opciones en el pasado, la producción checa se retiró temporalmente de su posición tradicional de lectura entretenida, emocionante y aventurera. En el sentido más estricto de la palabra, las historias de ciencia ficción o western "serias" basadas en el género disminuyeron sustancialmente. La antes productiva categoría de historias "de club" -cómics que describen las aventuras de fin de semana de grupos, clubes y tropas de niños, mezclando historias emocionantes con un mensaje educativo- comenzó a parecer bastante inviable en las nuevas condiciones. Algo más frecuentes, aunque de dudoso éxito, han sido en los últimos años los intentos de establecer artificialmente una variante local del cómic de superhéroes.

Dejando de lado el grupo cada vez más numeroso de "novelas gráficas" de autor, que no se diferencian significativamente en cuanto al género, en el cómic checo para adultos actual predominan las obras históricas y biográficas. En los últimos años, los autores checos han realizado varias decenas de incursiones educativas sobre los hitos de la "gran" historia y sus protagonistas, pero desgraciadamente la calidad suele estar a la altura de la cantidad. Más acertadas son las incursiones ocasionales en otros ámbitos del cómic de no ficción, ya sea el reportaje y el periodismo de actualidad (como en el caso de los proyectos que abordan la situación de los gitanos checos o de los niños en régimen de acogida), o los cómics pedagógicos en diversos ámbitos del quehacer humano (la historia y la teoría del arte o la historia del deporte). En comparación con otras escenas del cómic, el cómic checo no ha desarrollado en gran medida el género autobiográfico hasta hace poco, pero en el aquí y ahora, empiezan a aparecer las primeras obras más exitosas y significativas de este tipo.

PLATAFORMAS DE PUBLICACIÓN

La plataforma editorial dominante del cómic checo en la segunda década del siglo XXI ha sido el libro. Mientras que otras tradiciones del cómic en el mundo tienen formatos de publicación bastante estandarizados y característicos del cómic -ya sea el "trade paperback" americano, el "álbum" francés o el "tankobon" japonés-, en el entorno del cómic checo no se ha establecido un tipo tan distintivo. Por ello, los editores de cómics checos tienen libertad para elegir entre la tapa dura y el libro de bolsillo, y el formato también es bastante diferente (sin embargo, lo más frecuente es que los libros se publiquen en formato A4 o ligeramente reducido). De este modo, el cómic se ha alejado de su encuadernación original, predominante en el siglo XX, y se ha acercado a las publicaciones periódicas -en el entorno checo, principalmente revistas-, lo que, entre otras cosas, le ha permitido empezar a utilizar más la red de librerías habituales. Mientras que a principios del milenio los cómics tenían que encontrarse en las tiendas de publicaciones periódicas o en tiendas especializadas (sobre todo de "ciencia ficción"), hoy en día no falta un estante bien equipado de cómics en ninguna librería importante de Chequia.

Las revistas de cómic centradas en obras originales checas, están representadas por dos buques insignia dispares: Čtyřlístek, para niños y que recientemente ha celebrado medio siglo de existencia ininterrumpida en el mercado, y la revista anual AARHG!, que da cabida tanto a creadores emergentes como a experimentados. El reciente resurgimiento mundial del cómic infantil se refleja en el aumento de páginas en las revistas infantiles y juveniles, pero las publicaciones sociales, de estilo de vida y otras dirigidas al público adulto rara vez ofrecen espacio para los cómics. La producción de fanzines culturales ha disminuido en los últimos años, ya que internet ha asumido el papel de este espacio editorial de "bajo umbral" y fácil acceso. En los cómics checos de internet predomina el género de las tiras humorísticas, pero incluso estas series originales de internet se alegran de confirmar su eventual éxito publicando una serie de libros o una colección.

ALGO PARA LOS NIÑOS

Paradójicamente, los cómics para niños y jóvenes estaban en declive en el cambio de milenio -quizás porque en la época comunista sin libertad no se podían publicar más cómics que los infantiles-, los creadores que entraron en escena en los años noventa se centraron inicialmente en el público adulto. El actual auge del cómic infantil y juvenil, que se observa en toda la Europa del cómic y en el extranjero, no es ajena a Chequia, y además de las numerosas traducciones de la producción estadounidense, británica y francesa, también salen a la luz varias obras originales para los jóvenes aspirantes a lectores de cómics. La tradicional revista Čtyřlístek sigue publicándose como un incondicional -veinte veces al año- y, con una tirada declarada de 55.000 ejemplares de cada número, es la publicación checa de cómic más masiva (sea periódica o no). En los últimos tiempos, esta revista, habitualmente más conservadora en lo formal y en lo argumental, ha abierto incluso sus páginas a creadores más jóvenes que le aportan historias más modernas, inspiradas, por ejemplo, en el manga en sus dibujos y en los videojuegos en sus temas.

El aumento de la demanda de cómics para los lectores jóvenes también se refleja en las revistas infantiles y juveniles, principalmente no dedicadas al cómic, tanto tradicionales como emergentes, que ahora dedican varias páginas a los cómics en cada número. Este segmento del mercado de las publicaciones periódicas también está experimentando un resurgimiento en los últimos años, con la aparición de proyectos que no se rigen tanto por el aspecto comercial y que dan cabida a ramas del cómic más distintivas desde el punto de vista narrativo o artístico (por ejemplo, las revistas Hrana o Raketa). Es entonces bastante común que las series impresas en revistas se publiquen en ediciones colectivas, que sacan la continuidad de las obras impresas de su temporalidad y les permiten llegar a un público más amplio. El abanico de cómics checos para niños se completa con una amplia categoría de cómics en forma de libro: además de la avalancha de obras educativas y didácticas, hay que mencionar al menos las obras inspiradas en la nostalgia de Pavel Čech, que beben de la lectura de aventuras y de la poética de la escuela checa de cine de animación.

FESTIVALES, EXPOSICIONES, PREMIOS

Los primeros intentos de organizar un encuentro nacional de cómics tuvieron lugar en Checoslovaquia ya a principios de la década de 1990, pero no fue hasta el nuevo milenio cuando se generalizaron este tipo de eventos. Los dos mayores festivales de cómic se celebran anualmente en Praga: el Crwecon de primavera se centra en la corriente angloamericana, mientras que el Frame de otoño está más orientado a la producción alternativa. Los aficionados al manga se reúnen por separado: su mayor festival es el Animefest, que se celebra en mayo en Brno. La Comic-Con Praga también tuvo lugar por primera vez en 2020, con la ambición de llevar a Chequia un modelo de evento centrado en una amplia gama de la cultura pop. Encuentros de cómic más pequeños, como el Koma de Brno, el Festival de Ilustración y Cómic (FIK) de Ústí nad Labem o la Co.Con de Pilsen, completan la oferta.

Una prueba importante del cambio en la visión del cómic en la sociedad checa es su penetración en las galerías asociadas principalmente con el "alto" arte. El primer paso importante en esta dirección lo dio la exposición Cómics checos (...) y Bellas Artes (2002-2003), que se estrenó en el Museo Checo de Bellas Artes de Praga y exploró los vínculos entre ambas disciplinas. La primera presentación general a gran escala de la historia del cómic doméstico fue la exposición *Señales de lo desconocido. Cómic checo 1922-2012* (2012-2013), que tuvo lugar en la Casa de las Artes de Brno y luego en la galería DOX de Praga, y fue acompañada de una completa monografía en checo e inglés. Entre otras muestras de cómics, cabe destacar al menos la primera gran exposición de Kája Saudek, el creador más importante del cómic checo de la segunda mitad del siglo XX, que tuvo lugar en 2014 en el Museo de Arte de Olomouc. Los premios de la industria también son importantes para el desarrollo de la escena nacional. Las mejores obras publicadas el año anterior son premiadas por la Academia Checa del Cómic, que premia a los creadores en una docena de categorías con una estatuilla de cristal de la heroína Muriel de Saudek. Cada dos años se organiza el concurso CS.KOMIKS para estudiantes, cuyo ganador tiene la oportunidad de visitar el Festival de Cómics de Angulema (Francia).

APRENDER Y ENSEÑAR CÓMICS

Al igual que en otras culturas europeas, en el entorno checo se han multiplicado en los últimos años las posibilidades de conocer más sistemáticamente el cómic y su creación. Aunque las universidades públicas checas aún carecen de cursos dedicados que hagan del cómic su principal tema de interés -el único estudio de cómic verdaderamente especializado se encuentra en la Facultad de Arte de la Universidad de Bohemia Occidental en Pilsen-, los estudiantes de la mayoría de las escuelas orientadas al arte o las humanidades de Chequia pueden elegir entre una serie de cursos optativos sobre la teoría y la práctica del medio del cómic. En los estudios de animación, grafismo o ilustración de los primeros, la producción de cómics suele ser ya una parte habitual de los estudios, ya que los estudiantes suelen dibujar cómics como tarea anual, y en los segundos, las facultades de humanidades encuentran un lugar para las conferencias y seminarios dedicados a la historia del cómic o a las posibilidades de análisis e interpretación de las obras de cómic. Esto también se refleja en el número cada vez mayor de tesis finales basadas parcial o totalmente en el estudio del cómic y sus diversos contextos.

Pero también proliferan formas de enseñanza del cómic más flexibles, no universitarias y basadas en la afición: en las ciudades más grandes se celebran cursos o ciclos de conferencias sobre el cómic, y en instituciones públicas de memoria, como museos y galerías, también se llevan a cabo varios programas puntuales relacionados con el tema. Vojtěch Mašek imparte un seminario que pone en contacto a estudiantes de guion cinematográfico (FAMU) con aspirantes a ilustradores (UMPRUM), y el autor que firma como Toy_Box lleva varios años impartiendo cursos de cómic con orientación práctica, que han dado lugar al libro Comics Textbook (2019).

EL CÓMIC CHECO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Los creadores de cómics checos siempre han anhelado afirmar su posición en el mundo, pero sus primeros esfuerzos sistemáticos por "conquistar Occidente" sólo se asocian a la liberación política de finales de los años sesenta. A pesar del éxito parcial de Kája Saudek en Alemania y del asunto internacional que rodea a la falsa heroína Octobriana, las ambiciones checas quedaron prácticamente incumplidas. Por tanto, el primer éxito tangible puede describirse como una serie creciente de traducciones de obras checas escritas en el siguiente milenio. El punto de partida imaginario fue la publicación del cómic *Anna en cavale* (2006), de Lucie Lomová, cuya historia ofrecía a los lectores franceses una visión comprensible de lo que ocurría en la sociedad checa en transformación. Y aunque no se puede decir que Lucie Lomová se haya convertido en una estrella en el país galo, sus publicaciones de cómic para adultos y niños han sido traducidas repetidamente al francés y a otros idiomas, desde el polaco y el húngaro hasta el español y el catalán. En los años siguientes, también han aparecido en el mercado del cómic europeo otras historias de procedencia checa; al menos cabe destacar la edición francesa de la trilogía *Histoires* (2011) del trío formado por Markéta Hajská, Máša Bořkovcová y Vojtěch Mašek, en la que se cuentan en cómic las historias de vida de un trío de gitanos checos y eslovacos.

En la categoría de cómics de humor, Filip Škoda dio un primer golpe simbólico al introducirse en el mercado francófono con dos cómics de la serie *Docteur Babilla* (2010), en la que se describe la práctica de un médico muy poco ortodoxo. En el género de la ciencia ficción, los primeros en darse a conocer en Occidente fueron el dúo de autores Štěpán Kopřiva y Jiří Grus con el relato splatterpunk *Nitro is Heavy on Glycerine* (2007), publicado en Alemania, Países Bajos y España. Los éxitos de los autores checos en Occidente se han visto hasta ahora eclipsados por los logros de los creadores de cómics exyugoslavos o polacos, pero las traducciones de las obras checas son cada vez más visibles.

EL CÓMIC CHECO A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS ARTÍSTICOS

Existe una larga tradición de adaptaciones de cómics checos: las historias de los populares héroes de los cómics se adaptaron en obras de marionetas ya en la década de 1920, y el largometraje más antiguo basado en las historias del conocido personaje de cómic Pepina Rejholcová se realizó en 1932. Sin embargo, no fue hasta el nuevo milenio cuando se produjo un avance cuantitativo importante en este campo. Cuando en 2003-2005 se publicó la trilogía de Alois Nebel del guionista Jaroslav Rudiš y el dibujante Jaromír 99, una de las consecuencias de su éxito fue la idea del director Tomáš Luňák de crear una adaptación al cine utilizando la exigente técnica de la rotoscopia. Su uso ayudó a preservar la poética visual original y la película ganó el Premio de Cine Europeo 2012 a la mejor obra de animación. Posteriormente, se realizaron otros dos largometrajes de animación, esta vez dedicados a los niños. También se basan en el conocido cómic Čtyřlístek, sobre las aventuras de cuatro animales antropomórficos. El director Michal Žabka utilizó una técnica de animación diferente en cada una de las dos películas: mientras que *El rey de las cuatro letras* (2013) se basa en gráficos por ordenador en 3D, *La gran aventura del rey de las cuatro letras* (2019) se basa en la animación manual clásica.

Los cómics originales checos también interesan a los creadores de televisión, que han elegido, por ejemplo, la popular serie de Lucie Lomová *Anča y Pepík* (2017), sobre las aventuras de dos ratones inadaptados, como tema para una serie de animación. La forma de los cómics interactivos también ha llegado a los juegos de ordenador, representados entre otros por el proyecto *Atentat 1942* (2017), que presenta la ocupación nazi de Checoslovaquia desde la perspectiva de los civiles. En el mundo del teatro, algunos personajes del mundo ficticio del cómic de Vojtěch Mašek y Džian Baban cobran vida con regularidad, mientras que la adaptación del popular cómic de František Skála *Vlas y Brad al teatro de marionetas* (2011) demuestra que esta forma artística aún no ha dicho su última palabra.

HASTA LOS LÍMITES DEL CÓMIC

A medida que el cómic se convierte en una parte cada vez más evidente del paisaje cultural checo -hubo épocas en las que se percibía como algo ajeno, injertado desde fuera-, aumenta la familiaridad de la sociedad con sus leyes y características, lo que se refleja, por ejemplo, en el aumento de la representación de los cómics en el espacio público checo. La publicidad ha utilizado los medios del cómic desde tiempos inmemoriales, pero después de 1989, los espacios publicitarios checos empezaron a estar abarrotados de secuencias, viñetas o, por regla general, intentos bastante infructuosos de aprovechar la popularidad de los superhéroes traducidos. El cómic se percibe como algo tan comprensible y accesible (y sin problemas de valores) que incluso un partido populista de extrema derecha lo incluyó recientemente en su propaganda electoral; no es que debamos alegrarnos de tal hecho, pero nos dice algo sobre la "acceptabilidad" que se siente en general por el cómic.

De vez en cuando, en otros ámbitos artísticos, se hace referencia a la "comicidad", sobre todo si se quiere destacar el carácter fragmentario o abreviado de la obra que se presenta. La forma en que se edita una película puede interpretarse como una referencia a los cómics, mientras que otras veces se utiliza para referirse al diseño escénico en el teatro. El "cómic" como categoría de pensamiento tiene un núcleo innegable, pero también ocurren cosas interesantes en sus bordes. El encuentro formativo de la infancia o más contemporáneo con el cómic en sus diversas formas desempeña un papel importante en la obra de muchos artistas actuales: si bien artistas galardonados como Josef Bolf, David Böhm o Jiří Franta no crean directamente cómics, no cabe duda de que desempeñan un papel inspirador para su obra. En otras ocasiones, la claridad y posible brevedad elegante del cómic se utiliza con intención didáctica: los minicuentos de cómic son ya bastante comunes en algunas exposiciones de museos o galerías (que ofrecen contenidos dedicados a los visitantes infantiles), y las pequeñas tiras de cómic también adornan las páginas de muchos libros de texto.

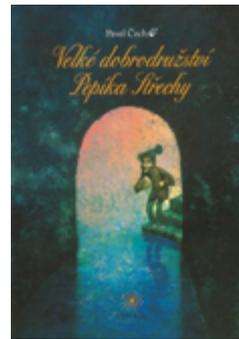

PAVEL ČECH

Pavel Čech (*1968), nacido en Brno, se formó como especialista en trabajos con metal, pero pronto se impuso su afición por los libros ilustrados y los cómics. En 1990 publicó su primer comic, al que siguió cuatro años más tarde su primera exposición individual. Desde el año 2000 divide su tiempo a partes iguales entre su trabajo artístico libre, su trabajo en libros infantiles, que escribe e ilustra él mismo, y los cómics. Amante de los clásicos de aventura, miembro de toda la vida de la Liga de la Sabiduría del Bosque y orgulloso padre de dos hijos, inserta en sus poéticos relatos recuerdos nostálgicos de la vida cotidiana de años pasados y del tiempo de la inocencia infantil, así como referencias a las lecturas amorosas de su juventud. Sus originales libros ilustrados, dirigidos al público infantil, han sido traducidos a varias lenguas europeas.

 [facebook.com/Pavel.Cech.umelec](https://www.facebook.com/Pavel.Cech.umelec)
 pavelcech.wz.cz

La Gran Aventura de Pepík Střecha es la obra magna de Čech, lo que confirmó el número de lectores sin precedentes y la crítica, otorgándole a esta obra de 200 páginas el prestigioso premio Magnesia Litera en la categoría de "libros para niños y jóvenes". La poética historia del niño tartamudo Pepík narra su viaje para salvar a su amiga Elzevíra, durante el cual debe superar sus propios miedos para llegar a ser plenamente él mismo. Aquí mezcla la realidad y la fantasía que, en cierto modo, sirve casi como una plantilla perfecta para los temas recurrentes de Čech: el amor de los niños por la lectura, los espacios urbanos olvidados llenos de jardines desbordados y ruinas que lo separan del mundo viviente o la representación dolorosa, pero auténtica, de los momentos pasados en la frontera entre la infancia y la edad adulta. Todo ello se plasma en unos óleos impresionantemente elaborados y atmosféricos que remiten a la tradición de la ilustración checa (por ejemplo, con referencias a la obra de Jiří Trnka), pero que siguen siendo completamente únicos y propios.

La Gran Aventura de Pepík Střecha,
2012

PAVEL ČECH

Me gustó mucho

De un campamento, ¿qué es?
 Una, un bosque verde.
 Que cuando ellos se
 están moviendo, una
 granada está en
 el aire. Por eso están
 muertos todos en sus
 camas, por eso no pueden
 volver.
 No se garantiza. En
 un momento, se siguen
 más allá del
 mundo.

Tiene los ojos del
 diablo que se puede
 ver en el fondo.
 Tiene que mostrar
 algún momento
 cuando están vivos.
 Cuando cuando
 muestran algún
 momento.

La Gran Aventura de Popih Stěcha, 2012

PAVEL ČECH

Aqui podes ver:

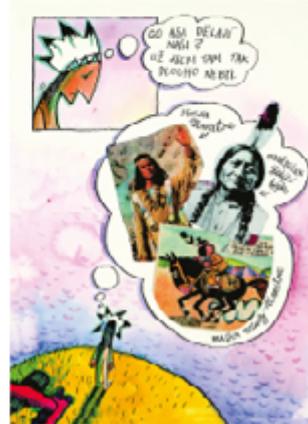
La Gran Aventura de Pepík Stěcha, 2012

LISTA DE OBRAS

PAVEL ČECH

A, 2016

La aventura de una Aedilla Rápida 1: Una gran carrera, 2013

¿Qué es un
comienzo? ¿Es
el punto de partida
o el punto de llegada?

El comienzo

El comienzo es
un punto

El comienzo
es un punto

¿Qué es un
comienzo? ¿Es
el punto de partida
o el punto de llegada?

El comienzo
es un punto

El comienzo es
un punto
de partida

Sobre Červenáček, 2019

Para ti, 2018

PAVEL ČECH

¿No te pasa que te sorprendes con la reacción de tus lectores de por ahí lejos? ¿Que tus cómics les impresionen de una forma distinta a la que pensaste?

A lo largo de los años hubo algunas reacciones del mundo sobre mis cómics, sin embargo, no recuerdo ninguna curiosidad en cuanto a la comprensión de mi trabajo. Más bien yo pensé en cómo alguien de otra cultura podía percibir cosas que surgesen de mis propias experiencias, que inevitablemente están influenciadas por el entorno cultural, películas, lecturas... Es un misterio cómo las personas son tan parecidas cuando algo tan sutil como el humor funciona con principios tan similares en todo el mundo.

Paper plane

Pavel Čech © 2020

Paper Plane (Aquí y ahora), 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

JIŘÍ GRUS

La llamada "Generación Cero", como se suele denominar al círculo de artistas checos del cómic que entraron en escena en torno al cambio de milenio, ha encontrado su rey no coronado en **Jiří Grus** (*1978). Grus es un pintor de formación académica que divide sus actividades entre el cómic, la ilustración y la creación libre. Tras sus primeras incursiones en el género visual hiperrealista y splatterpunk, Grus comenzó a explorar el espacio del cómic de autor en la segunda mitad de los años noventa. Fue allí cuando puso en escena a su protagonista Voleman, un joven que navega por la gran ciudad y que de vez en cuando choca con los límites de la realidad. Para Grus, nacido en una pequeña ciudad bajo las montañas (Trutnov), el espacio urbano representa un campo de juego conflictivo del que le gusta volver a los bosques profundos. En cierto modo, también juegan un papel importante en sus dos últimos cómics voluminosos, basados en guiones de Vojtěch Mašek y Džian Baban: la irónica paráfrasis del género *A la sombra de los bosques de Šumava* (2012) y la legendaria novela gráfica *El dragón nunca duerme* (2015).

 jirkagrus.blogspot.com
 [instagram.com/jirkagram](https://www.instagram.com/jirkagram)

Jiří Grus tardó varios años en retratar la leyenda local de la amenaza del dragón en Trutnov, pero la antología resultante, en un formato apaisado no tradicional, impresiona por su fenomenal aspecto visual. Gracias a los muchos meses de búsqueda de un estilo adecuado, y a los incontables dibujos y estudios preparatorios, no tiene comparación en el cómic checo por su sofisticación y trabajo con la atmósfera. En el sencillo terreno de una historia de aventuras medieval y la matanza de un dragón, se construye una meditación simbólica sobre la naturaleza de la responsabilidad personal, la fuerza interior del individuo y la difícil lucha contra la tentación seductora. La estilización en rojo intenso que domina el cómic contrasta con la profundidad de los bosques de las montañas, refiriéndose quizás tanto al rojo del suelo local como al de la sangre del dragón. *El dragón nunca duerme* fue publicado en francés por Casterman en 2020.

El dragón nunca duerme, 2015
(guion de Vojtěch Mašek, Džian Baban)

JIŘÍ GRUS

El dragón nunca duerme, 2015
(guion de Vojtěch Mašek, Džian Baban)

JIŘÍ GRUS

El dragón nunca duerme, 2015
(guion de Vojtěch Mašek, Džian Baban)

Ja...ja...jefe,
(¡t... tiene qu...
que ir pat...
Mico,
tranquillízate...
(¡) ya voy!
(Será mejor que
des prisa y
vayas a por las
herramientas.
(Entendido, jefe,
ya...ya voy!
(¡OK!

(Sobre todo,
cuidado con las
rodillas al caer!
(¡Es este escalón!
(¡Cuidado, ahora!
ZAS

Voleman, 2010

JIŘÍ GRUS

Los Flechas Rápidas
defienden la bandera
¡Hermaditas, detente!
Lo siento, Mirek...
Equipárate con las
manos, Herradura, ¡Qué
corrosión la fuerza de
tus puños!
No os estábamos
ordenando nada. Os lo
pedimos de manera
educada. ¿Por qué no
os dais otro símbolo para
vuestra bandera, que no
sea el nuestro, de los
Flechas Rápidas?
Me llama Kábitina
Přecházová, pero me
llaman Pjacha-Bimbi Soy
la mano derecha de
Herradura y, proclamo
que no queremos la
bandera ¡Solo por
ensaya de nuestros
cadáveres!
Uyuyuy, Baba Himbi ha
hablado.
Aunque fuese vuestro
símbolo sagrado, pro la
quitaremos!
¡Qué descaró!
Hermadad de la Garra
de Gato, ¿Qué hacéis
aquí?
¡Os vamos con los
Herradura
¿Qué me importan a mí
unos Flechas Rápidos?
Puedo bostar en la
bandera lo que querat!
¡Bien! ¡Nos retiramos
ante la fuerza! ¡No
venmos a pelear con una
chical!
¡Y menos con los chicos
que escogen de líder a
una tal!

Los Flechas Rápidas defienden la bandera, 2018

A la sombra de la Selva de Bohemia, 2012

¡Mira, como nueva!
¿Soy un manitas,
eh? (Sin esto no
podría escribir! No
sé qué habría
hecho.
(Lo he descubierto,
Janat! ¡Esta voz en
la sintonía me
influyó al escribir
robotos!
Más tarde me di
cuenta de que me
deprime. Todo el
tiempo al escribir
me afectó,
¡penetró en mí!
(Por eso mi
colección no tuvo
éxito!
¡¡¡Robert!!!
¡¡Déjalo ya!!!
¿Quieres
destrozarme?
¡JanKa, mi amor,
claro que no!
Quiero lo mejor
para ti, ya sé
porque no nos va
bien! Todo tiene
relación con esta
sintonía ¡Yo voy a
solucionar!

Robert, 2011

JIŘÍ GRUS

El aquí y ahora es para ti - al menos según el cómic de una página - el momento crítico de una relación de pareja, cuando ante todas las injusticias uno no se esconde ni debajo de la mesa. ¿Debemos leerlo como una especie de parábola sobre el estado del mundo?

Me interesa el estado básico — hombre/mujer en conexión. Como manejarlo, en la rutina, en el ambiente del hogar, cuando todas las cosas incómodas o guardadas desde hace mucho tiempo irrumpen a la luz y ninguna de las soluciones racionales funcionan. Si realmente creamos el mundo dependiendo del nivel de conciencia, es esta para mí una pregunta fundamental y un reto.

Quando empecé de nuevo
Simplemente nos acercamos en la esquina de la sala...

Me acordé de como compramos juntos la mesa

Y estas pañuelos... para los que... hizo el diseño... de la caja

Pero esta vez era todo distinto

Nos sorprendió la enorme destructividad de las injusticias

Que recordamos del pasado

Aquí y ahora, 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

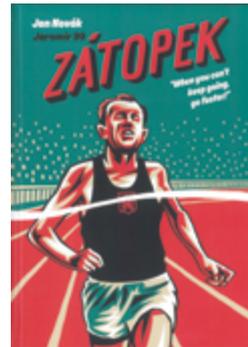

JAROMÍR ŠVEJDÍK

El primer cómic del músico, líder del famoso grupo alternativo Priessnitz, y en los últimos 20 años también dibujante de cómics **Jaromír "99" Švejdík** (*1963) *El arroyo blanco* causó una pequeña revolución tras su primera publicación en 2003. Con el primer volumen de la trilogía sobre el ferroviario *Alois Nebel*, que Švejdík elaboró a partir de un guion del escritor Jaroslav Rudiš, la idea del cómic como disciplina artística distintiva, así como una lectura ambiciosa y valiosa para los adultos, empezó a imponerse lentamente en los medios de comunicación checos. Esta historia sobre los habitantes de las remotas tierras fronterizas y la niebla de la complicada narrativa del siglo XX también fue adaptada al teatro y al cine. Antiguo devoto del blanco y negro (en el que ha realizado, además de *Nebel*, la adaptación de *El Castillo* de Franz Kafka, de David Zane Mairowitz), ha enriquecido sus últimos trabajos con un componente de color, pero manteniéndose fiel al tejido histórico a menudo. Ha colaborado con el novelista Jan Novák en sus tres últimos cómics: *Zátopek ...si no puedes más, ¡acelera!*, *De momento, bien* y *Věra Čáslavská*. Los cómics de Švejdík también se publican en el extranjero, por ejemplo, en el Reino Unido, Francia, España, Alemania y Bulgaria.

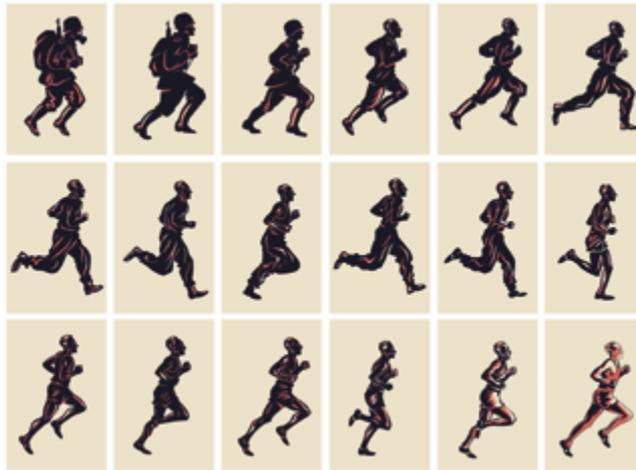
 [facebook.com/jaromir99](https://www.facebook.com/jaromir99)
 [instagram.com/jaromir_svejdik](https://www.instagram.com/jaromir_svejdik)

El cómic histórico *Zátopek ...si no puedes más, ¡acelera!* (2016) retrata en tonos verdes y arcilla las vicisitudes vitales de uno de los atletas checos más famosos de todos los tiempos, el cuatro veces campeón olímpico Emil Zátopek. En su país natal Checoslovaquia, que cayó rápidamente en el totalitarismo estalinista tras el golpe de estado comunista de febrero de 1948, Zátopek y sus compañeros se enfrentan a una lucha quizá aún más difícil y agotadora: la lucha con sus propias conciencias y las posibilidades cada vez más reducidas de una existencia libre en un sistema totalitario. Posiblemente la novela gráfica checa original más vendida de la última década, que rinde homenaje a una extraordinaria leyenda del deporte y retrata a un hombre real con sus alegrías y penas.

Zátopek ...
¡cuando no puedas, ¡acelera!, 2016
(guion de Jan Novák)

JAROMÍR ŠVEJDÍK

Escucha, ¿No quieres venir mañana a atletismo? ¿Qué dices, no quieres venir a probar?

¡Pero si tiene una pata coja, doctor! ¡De verdad!

¿Qué rodilla te miró el médico, Emil? ¡A ver, dí!

No lo sé, iría, pero es que estoy hasta arriba con el trabajo y la escuela...

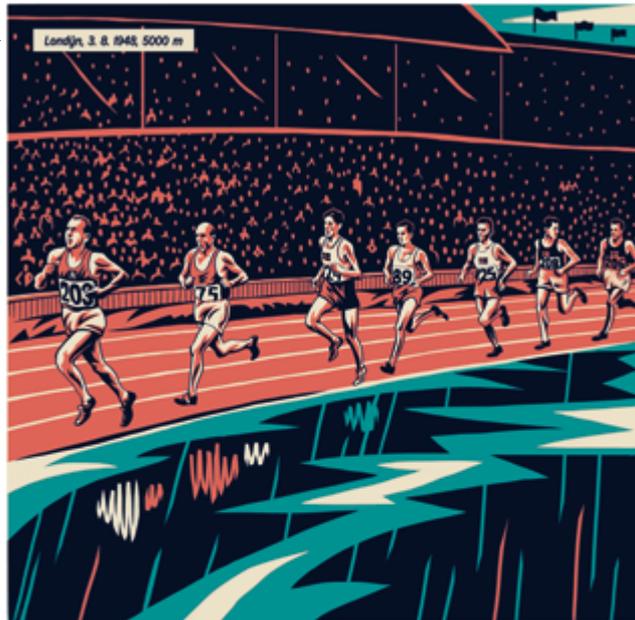
¿Tienes idea de con quién estás hablando? ¡Jesús, el doctor Halka ganó el Praga-Báshovici! ¡No encontrarás a un corredor mejor ¡cuente con él, doctor!

Zátopek ...¡cuando no puedas, aceleral!, 2016 (guion de Jan Novák)

JAROMÍR ŠVEJDÍK

Londres, 3. 8. 1948, 5000 m

Hoy los destrozará a todos como a guisantes.

Zátopek ...¡cuando no puedas, acelera!, 2016
(guion de Jan Novák)

JAROMÍR ŠVEJDÍK

Alois Nebel, 2003
(guion de Jaroslav Rudiš)

El palacio, 2013
(guion de David Zane Mairowitz)

De momento, bien, 2018
(guion de Jan Novák)

JAROMÍR ŠVEJDÍK

Tu cómic Aquí y ahora representa un sueño con toda su lógica fantasmal y escurridiza. ¿Son para ti los cómics un buen medio para representar los sueños?

Es el motivo por el que amo los cómics, porque son un medio totalmente libre. Una comunicación libre con el receptor. De hecho, con los cómics podemos ver la realidad como si fuera a través de un espejo distorsionado, una lente de color, y todo se convierte en un sueño. Me gusta derribar los límites entre la realidad y el sueño.

Dream (Aquí y ahora), 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

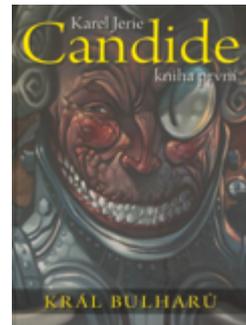

KAREL JERIE

El artista de formación académica **Karel Jerie** (*1977) se encuentra a caballo entre el mundo de la pintura y el del cómic, ambos campos reflejados en su obra. Los preciados cuadros de Jerie, a menudo agrupados en unidades más grandes, están poblados por héroes de la cultura pop viejos y cansados, pero también por héroes míticos ataviados con zapatillas deportivas; el color expresivo, el vigoroso gesto pictórico y el divertido distanciamiento irónico impregnan sus cómics. Al igual que sus compañeros, pasó por un periodo en la década de los noventa en el que publicó relatos cortos en fanzines, para luego pasar a formatos más largos. Mientras que el cómic *Edipo Rey* (2007) es una reinterpretación del mito griego bastante tradicional pero visualmente sofisticada, el cómic *El código del maestro Hanka* (2007) creado en colaboración con el guionista Tomáš Hibi Matějčiček, juega con la mitología nacional checa sobre la base de una historia real de monumentos literarios medievales sin alterar.

© [instagram.com/kareljerie](https://www.instagram.com/kareljerie)
 kareljerie.cz

Sin embargo, la culminación de los esfuerzos de Jerie en el campo del cómic hasta la fecha es la fastuosa trilogía *Cándido* (2013-2018). Jerie creó esta "ópera espacial barroca steampunk" basada en el escrito homónimo de Voltaire, siendo su adaptación mucho más libre. El creador de cómics concibió su trilogía como un paseo posmoderno en el que quiere entretenerse al máximo, superponiendo todo lo que le gusta como creador y lector al esqueleto argumental original. La historia comienza en una estación espacial abandonada, donde un explorador descubre un archivo con la historia de Cándido. En la ambientación también encontramos un mundo de fantasía, en el que las mansiones con entramado de madera se alzan sobre acantilados que levitan al estilo de Magritte, los ejércitos están equipados con dinosaurios con armaduras y la humanidad ha tenido tiempo de colonizar varios asteroides. La trilogía rebosa referencias específicas a la cultura pop y, sobre todo, al cómic. En varios puntos rinde homenaje al "rey del cómic checo", Kája Saudek, así como a la leyenda autóctona del cómic infantil Čtyřlístek. Además, esta trilogía también pone en escena a Octobriana, que a principios de la década de 1970 llamó la atención de los periodistas en ambos lados del Telón de Acero.

Candide trilogy, 2013–2018

LISTA DE OBRAS

KAREL JERIE

Y así me convertí en un nuevo provincial. Tengo una gran noticia. ¡Muu! ¡Kunigunda vive! ¡¡Cámet!!

Por desgracia, la tiene preso el gobernador en Buenos Aires. Seguro que con ayuda la liberamos! La amo y vos vamos a casar.

¡Qué sinvergüenza eres! ¿Cómo te atreves? ¡Kunigunda tiene 72 años y es una noble. No estás a la altura.

Queido Pingón dijo que todos somos iguales. ¡No renunciaré a Kunigunda!

¡Sólo por encima de mi caído!

¡Cómo querás! Dios mío, qué he hecho!

He matado a mi antiguo amo, amigo, al comandante de los jesuitas y mi posible suegro.

Yo, la mejor y más delicada persona con un comportamiento refinado...

Hm. Así que un asesino cuadruple.

¿Qué se le va a hacer? No es el primer bróder que has matado a mis ojos. Ahora, en embargo, hay que irse rápido. Antes de que vengan los demás.

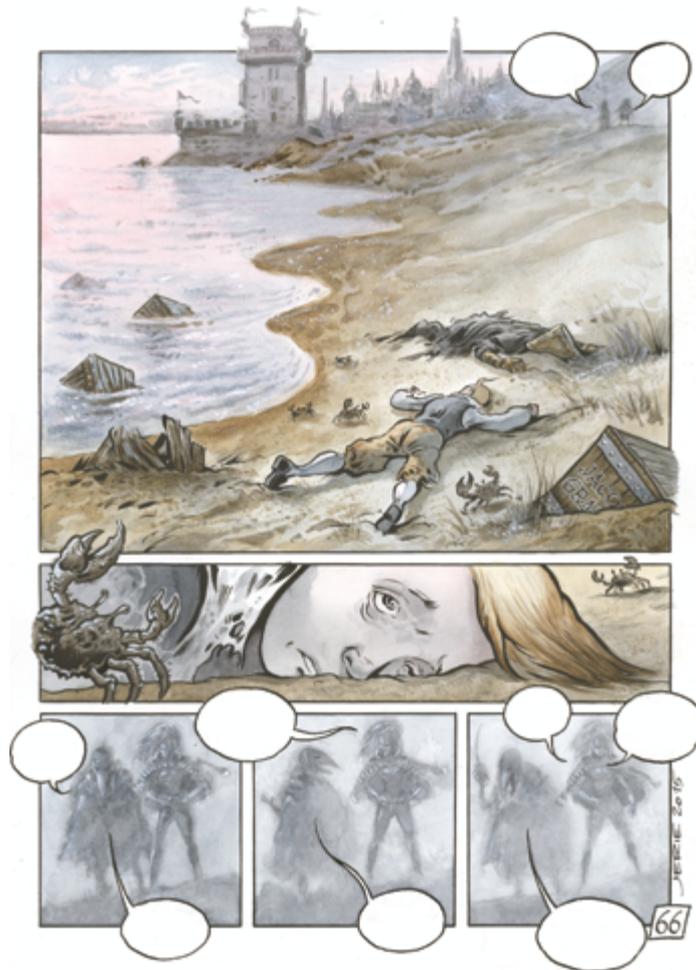

¡Hemos perdido el motor destructor!
¿Ahora qué?
Tenemos que aterrizar en el planeta más cercano.

Candide 3: Eldorado, 2018

LISTA DE OBRAS

KAREL JERIE

Candide 3: Eldorado, 2018

KAREL JERIE

Lobo verde
3. Al hombre
caído las estrellas
le dan la mano

El Lobo verde y su
amigo de la
Estrella de los
lobos, Anz, buscan
una cura que
devuelva al lobo
su forma original.
Pasaron por tres
ciudades. En la
tercera, el lobo
recibió un elixir.
Después su
gran bamba y
conquistó un
cristal negro. El
poder del cristal
llevó al lobo hasta
el trono real donde
reconoció
conspirações y
desveló la corona
al verdadero rey, el
Gran lobo.

Ay, ¿ves lo mismo
que yo? La tierra
cobró vida y emite
vapor.
No será un
volcán...

No me decepcionó
mi intuición.
Termino seguro
se ha abierto el
pasajero hacia el
mundo mágico.
No temas, lobo,
¡ven a vivir las
aventuras!

El lobo verde, 2017
(guion de Kímea)

En ese momento,
frente a una
estudiante, Ebie
Wheeler de San
Diego, California,
Lucha desesperadamente
por la
similitud, vive en una
silla de ruedas y era
incapaz de
determinación de
hacer todo lo posible
y no depender de
nadie.

Una mujer
fresca, con
diseños brillantes. Su
propuesta es
sumamente
inspiradora.

Ver a unos niños
soñando...

Le pregunté si
estaba interesada
en participar en el
evento de los días
nuevos símbolos del
zodiaco. Ello estuvo
de acuerdo. Condujo
a Ebie a un lugar
fascinante en Balboa
Park, San Diego, y
estábamos a tiro de
piedra de una
intersección muy
transitada y de la
vida en la ciudad.
Había usado una
baraja de cartas en
blanco.

Los símbolos sabianos, 2013
(guion de Martina Lukášková)

Checos 1968: Cómo Dubček v capituló en Moscú, 2016
(guion de Pavel Kosatík)

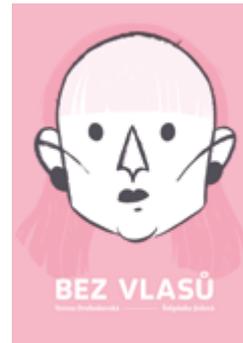

ŠTĚPÁNKA JISLOVÁ

Los cómics checos han sido durante mucho tiempo dominio de los hombres, pero en la última década han sufrido una transformación bastante radical. En la actual generación de autores, que incluye a **Štěpánka Jislová** (*1992), las mujeres creadoras están representadas al menos en la misma proporción que los hombres. La propia Jislová pertenece al grupo de autores que reflejan repetidamente en sus obras la posición de la mujer en la sociedad sin dejar de lado otros temas. Su tesis de licenciatura *The Convent of the Sacred Heart*, que se publicó como cómic en 2017, cuenta una historia postapocalíptica de un mundo afectado por la niebla tóxica. Por otro lado, su tesis de máster *The Wyrđ* (2018), que elaboró a partir de un guion de Meghan Kemp-Gee, examina a Macbeth a través de las historias de tres brujas. A continuación, recurrió a relatos de la historia checa para su cómic *The Czechs 1938: How Benes Gave In to Hitler* (2016), basado en un libreto de Pavel Kosati, y *Milada Horáková* (el guión de Zdeněk Ležák, 2020). Su última obra a gran escala es el cómic autobiográfico *Historia de corazón* (2023), que explora el tema de las relaciones de pareja modernas inspirándose en su propia experiencia vital.

 facebook.com/stepanka.jislova.art
 instagram.com/jislovka
 jislova.com

Inspirándose en un guion de Tereza Drahoňovská, Štěpánka Jislová creó el cómic *Sin pelo* (2020), que se basa en la experiencia personal de la libretista y la alopecia. El cómic autobiográfico cuenta la historia de una chica, que poco después de graduarse de la universidad y sin motivo aparente, empieza a caérsele el pelo y acaba perdiendo todo el vello corporal. La narradora relata abiertamente sus experiencias; desde la etapa de consternación ante los primeros síntomas, pasando por la depresión y la caída de la autoestima, hasta la progresiva aceptación de la realidad y el descubrimiento de los aspectos positivos que conlleva el posterior cambio de visión del mundo y de los valores vitales. Štěpánka Jislová ha elegido una estilización del dibujo inteligentemente simplificada para su fuerte declaración personal, que visualiza convincentemente el escenario y transmite perfectamente las emociones de la heroína.

Sin pelo, 2020
(guion de Tereza Drahoňovská)

ŠTĚPÁNKA JISLOVÁ

No te importaría...
He recordado un
agujero allí para
que puedas
respirar.

Qué decir, pinta
mal. Pero podré
con éllo. Venmos.
Lo siento.

De hecho, temo
también un poco
por mí.
Es bastante
sincero.
Ya, tienes razón.

Todo se arreglará,
lo conseguirás...

Sauna

¿Vienes ya?
¡Un moment!

Sin pelo, 2020
(guion de Tereza Drahoňovská)

ŠTĚPÁNKA JISLOVÁ

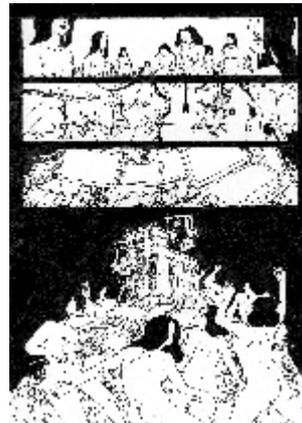

Sin pelo, 2020
(guion de Tereza Drahoňovská)

ŠTĚPÁNKA JISLOVÁ

All Dead Things, 2015

Witch 2.0, 2018

El (apartamento) nuestro siempre me pareció abrumadoramente minúsculo.

Demasiado pequeño para tantas cosas, personas y gritos...

...seguidos por un silencio aún más fuerte.

Llegue muy pronto a la conclusión...
...de que lo mejor que puedo hacer para el resto de la familia es ocupar el menor sitio posible.

Historia de corazón, 2023

ŠTĚPÁNKA JISLOVÁ

Tu cómic puede causar a los lectores una impresión un poco enigmática: se escuchan tonos de incomprensión, conflictos políticos, aunque a la vez se pueden inferir cierta camaradería y voluntad de implicación personal. En tu opinión, ¿pueden los cómics aportar algo a la sociedad contemporánea para superar barreras y brechas?

Uno de los géneros más interesantes del cómic contemporáneo es la autobiografía donde el cómic puede realmente justificarse como medio de expresión. El autor trabaja una historia que él mismo vivió. Como guionista tiene a disposición todo el material y, gracias a la conexión directa de la mano y la mente, transmite su experiencia al papel de la forma más pura. Y son estas historias íntimas que, al compartirlas, pueden construir puentes. Puentes que no se pueden construir sin empatía ni entendimiento.

Aquí y ahora, 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

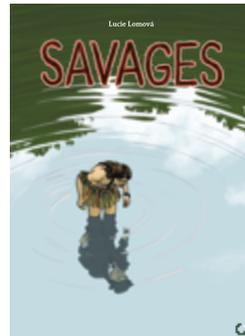

LUCIE LOMOVÁ

La primera disciplina del cómic en la que **Lucie Lomová** (*1964) midió sus fuerzas fue el cómic en serie para niños y jóvenes. La emocionante y poética serie sobre una pareja de amigos ratones, Anča y Pepík, se publicó a lo largo de los años 90 y cuenta con cinco docenas de episodios. Por otra parte, las historias del encantador mundo de Ušín y su entorno inmediato se han publicado en ediciones colectivas, traducido al español y al catalán, adaptado al teatro, convertido en una serie de animación para la televisión y considerado uno de los cómics infantiles checos más queridos de las últimas décadas. Sin embargo, a partir del año 2000, la autora comenzó a dirigirse a un público más adulto. Si bien para ese momento seguía adaptando cuentos de hadas nacionales que se publicaban en varios idiomas, sus siguientes cómics cuentan historias detectivescas, históricas y de la vida cotidiana civil, a menudo ambientadas, al menos parcialmente, en un entorno teatral (que Lomová conoció bien durante sus estudios de dramaturgia).

 facebook.com/comics.illustration
 instagram.com/lucie.lomova

La novela gráfica *Salvajes* (2011, traducida al inglés en 2023), se inspira en las memorias del aventurero checo Albert Vojtěch Frič. Esta cuenta la extraordinaria historia, basada en hechos reales, de cómo el famoso viajero trajo a Praga en 1908 a un indio chamacoco de sus expediciones en Sudamérica. Los tres años de preparación y trabajo en el cómic dieron como resultado una representación precisa del ambiente de principios del siglo XX y de los últimos años de la Austria-Hungría de preguerra. Asimismo, un convincente y elaborado dibujo a todo color de la novela de 100 páginas. La obra, que tematiza las cuestiones del etnocentrismo, la alteridad, las oposiciones (aparentes) de "civilización" y "naturaleza salvaje", así como las posibilidades y límites del entendimiento intercultural a través del registro de las diversas peripecias divertidas e inquietantes de esta pareja dispar, ha sido ampliamente aclamada y se ha publicado también en francés y polaco.

Salvajes, 2011

LISTA DE OBRAS

LUCIE LOMOVÁ

¡La suerte vuela!

¿Cervus?
¿Dónde se ha metido? Captán tiene prisa, si siquiera quiere atender...
¡Vámonos! Las capas están cargadas!
¡Bajo prisa! Me temo que habías cambiado de opinión...

Lo ves, así te va saliendo!

Cervus, Ojka y yo vamos a casa de nuevo a trabajar, pero puedes quedarte aquí tranquilamente pensando.

Si, si.
¡Atos, Cervus!
Nuestra Vendulka está enferma, le manda saludos.

¿Qué te pasa, Vendulka?

No es nada, he cogido un resaca.

¡Recupérate pronto!

También tengo algo para ti!

Vienen en chinos blancos de piedra. Están contruadas unas encima de otras y conectadas por un camino sorprendente por el que caminan.

La gente conduce en cales de metal que gritan como un trueno. También fuimos en tren, que es... como decirlo... una especie de barco de vapor de ruidos blancos que va por caminos metálicos.

¿Cómo puede un barco de vapor viajar por tierra?

Bueno, imagínate como una madre de hierro enorme que fuma y gita mucho, y detrás de ella están sus hijos de madera que llevan gente dentro.

Ahora incluso han hecho un pájaro de tal tamaño que los lleva por el cielo entre las nubes a donde quieren. Lo que tardaría un año en recorrer, ¡lo hace en una hora!

Dime, ¿viste la guerra allí? ¿Cómo lucha la gente blanca entre ellos?

No habla guerra.

¿Qué? ¿Has pasado tanto tiempo allí y no has visto ninguna guerra? ¿Te estás riendo de mí?

Me gusta tierra si alguna está en algún lugar. Si aún voy a ver tener un quatracho blanco y escocer el agua en el río. Si tuviera oro. Gritar a los leos y volar a los armadillos.

Estoy triste. Como el bajito. Caído del río. Triste. Mi tierra. ¿Sigues existiendo?

Cervus! ¿Dónde están los bastones chamánicos? Te lo dije ya antes. Bebele el té, ¡lo sentirás mejor!

Al lado, no deberías dormir con ellos en la misma habitación...

Salvajes, 2011

LUCIE LOMOVÁ

Salvajes, 2011

LUCIE LOMOVÁ

Los cuentos checos de oro, 2008

Anita y Pepe: Las hadas de hielo, 1996
(guion de Tomáš Fomin)

A tiro, 2014

LUCIE LOMOVÁ

¿Cuáles son las aventuras más grandes que se pueden vivir al leer un cómic?

Al leer un cómic puedes: - dormirte y: / - no sueñas nada / - en el sueño vivirás aventuras / - golpear la cabeza contra un poste y: / - no te pasará nada / - te llevarán al hospital donde vivirás aventuras / - pasar tu parada y: / - perderás mucho tiempo / - llegarás a un lugar desconocido donde vivirás aventuras /

... y algunas opciones más.

Aquí y ahora, 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

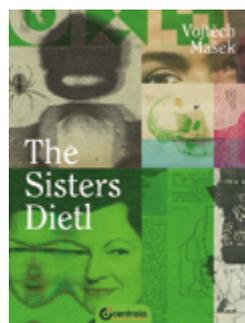
VOJTĚCH MAŠEK

Con un poco de exageración, puede decirse que, sea cual sea la disciplina en la que se adentre **Vojtěch Mašek** (*1977), su trabajo siempre acaba teniendo un éxito rotundo: La película *El pequeño cruzado* (2017), que coescribió, ganó el Festival de Cine de Karlovy Vary, y el libro infantil *Paloñeco, hueso, ciruelo, leño y otra vez paloñeco* (2018), en el que el texto de Mašek fue ilustrado por Chruďoš Valoušek, obtuvo el prestigioso Premio Ragazzi de Bolonia. Sin embargo, su hogar más cercano es el cómic, al que se dedica tanto como autor como en colaboración con otros escritores y artistas. En dúo creativo con Džian Baban, lleva desde 2002 desarrollando el mundo surrealista y grotesco de *Monsterbareť*, de Fred Brunold, que hasta ahora abarca cinco cómics, más de una docena de producciones teatrales y un par de cortometrajes, pero juntos también han preparado los libretos de dos premiadas novelas gráficas dibujadas por Jiří Grus. En dúo con otro colega guionista, el escritor Marek Šindelka, ha creado recientemente la novela social *Santa Bárbara* (dibujada por Marek Pokorný, 2018), y la lista de sus proyectos está lejos de terminar ahí. En 2022 debutó con la película *Arvéd*, de la que coescribió el guión además de dibujar el cartel de la película.

 [facebook.com/vojtech.masek.73](https://www.facebook.com/vojtech.masek.73)

 [instagram.com/vojtech.masek.73](https://www.instagram.com/vojtech.masek.73)

Las hermanas Dietl (2018, traducida al inglés en 2022) representa la obra magna de Mašek hasta la fecha en una novela gráfica de trescientas páginas y gran formato. Probablemente ha explorado aquí sus temas emblemáticos de forma más consistente, incluyendo cuestiones de la identidad caótica y cambiante del individuo, representaciones de juegos de relaciones abusivas y diversas visiones de la normalidad, la deformidad y la monstruosidad. El cómic atmosférico, que es a la vez una historia de detectives de nuestro presente y una representación de la atemporalidad de la normalización, un viaje surrealista por el subconsciente y el sueño, y una reflexión sobre la imposibilidad de la "verdad objetiva", lleva a la perfección la técnica de Mašek de redibujar fotografías, superponerlas y reencuadrarlas en collage, que posteriormente adquiere un nuevo significado, que sigue remitiendo a los ecos de su pasado semántico.

Las hermanas Dietl, 2016

VOJTĚCH MAŠEK

De lo que hubo después
Me acuerdo... solo de ...
así...
destellos.

Wya, mejor no hablar sobre ello en la comida.
Pero Hynčbék... solo queremos saber porque ayer...
... ¿te fuiste en medio de la noche a un parque o a dónde?
¿Es que nunca me habías ido?
Sí, pero siempre nos lo cuenta bes después.
Pero no en el desayuno y delante del niño.

¿Qué es?
Notas sobre el caso Dietl.
¿Pero qué es? ¿De dónde lo sacaste?

Es información sobre su padre... la copia del archivo...
¿De qué archivo?

Del nuestro.
¿Porqué no lo imprimiste?
Así es más seguro.
¿Cómo más seguro?
Lo entenderás cuando lo leas.

Las hermanas Dietl, 2016

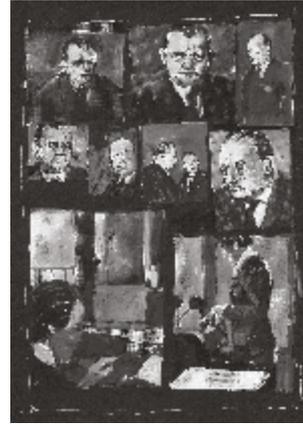
VOJTĚCH MAŠEK

Las hermanas Dietl, 2016

VOJTĚCH MAŠEK

El cabaret de monstruos de Fred Brunold, 2006
(guion de Vojtěch Mašek, Džian Baban)

Los checos de 1952:
Como Gottwald mató a Slánský, 2014
(guion de Pavel Kosatík)

Historias: Ferko, 2010
(guion de Vojtěch Mašek, Máša Bořkocová y Markéta Hajská)

VOJTĚCH MAŠEK

A menudo, en tus cómics aparecen temas de exuberancia descontrolada, de crecimiento orgánico. ¿Refleja esto tu típico método de creatividad?

Creo que sí. A menudo, una imagen o fotografía son los desencadenantes para mi creación, generando una historia. La trama luego crece y desarrolla este impulso. Al mismo tiempo, uno de mis temas es una segunda mirada a la realidad cotidiana y la revelación de sus aspectos paralelos, algo que se podría llamar el mundo oculto detrás del espejo.

Aquí y ahora, 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

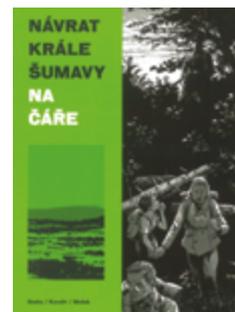

KAREL OSOHA

Aunque las traducciones oficiales de mangas no empezaron a publicarse en Chequia hasta la última década, las versiones de los fans estaban disponibles para los lectores checos mucho antes. **Karel Osoha** (*1991), quien estudió animación en la universidad, es quizás el artista joven más destacado, absorbiendo las influencias de la cultura pop japonesa desde su infancia. Al igual que muchos de sus compañeros, publicó sus primeros trabajos cortos en el fanzine *Vějíř*, que se centraba en los intentos locales de trabajar al estilo manga. Sin embargo, Karel Osoha no es en absoluto uno de los imitadores poco ingeniosos de modelos extranjeros y pronto desarrolló su propio estilo distintivo, en el que las influencias japonesas son solo uno de los ingredientes empleados. Osoha llamó la atención sobre todo con *Plíč* (2014), un webcómic sobre guerreros contra una hierba invasora gigante, donde el autor parafraseaba de forma juguetona la conocida serie japonesa *Bleach*. El imperdible talento y la notable velocidad de dibujo de Osoha pronto fueron advertidos por guionistas nacionales consagrados y comenzaron a involucrarlo en proyectos actualmente muy populares de la historia checa. Asimismo, recientemente ha probado con el formato cómic (*Prašina: Křídový panáček*, 2022), también con éxito.

 [instagram.com/sohista](https://www.instagram.com/sohista)
 linktr.ee/soha

Tras el álbum *Los checos de 1948: cómo el Partido Comunista tomó el poder* (2016), Karel Osoha firmó para trabajar en la trilogía *El retorno del rey de Šumava* (2018-2020), cuyo libreto fue preparado por Ondřej Kavalír y Vojtěch Mašek. La historia se centra en el destino del legendario Josef Hasil, que tras la Segunda Guerra Mundial ocupó un puesto como defensor de la frontera checo-alemana en las boscosas montañas de Šumava, que en aquella época atraían como un imán a aventureros de todo tipo. Sin embargo, la vida de Hasil también se vio profundamente afectada por la toma del poder por parte de los comunistas, lo que provocó su transformación gradual en un reputado contrabandista que ayudó a escapar a decenas de personas de la Checoslovaquia totalitaria. El dibujo rápido de Osoha realza el tono de la historia colorida y de suspenso a través de su magnífica representación de la vida silvestre y su trabajo con la composición de la página.

El retorno del rey de Šumava 1:
En la línea, 2018
(guion de Ondřej Kavalír y Vojtěch Mašek)

KAREL OSOHA

El retorno del rey de Šumava 1: En la línea, 2018
(guion de Ondřej Kavalír y Vojtěch Mašek)

El retorno del rey de Šumava 2: Agente-Peaton, 2019
(guion de Ondřej Kavalír y Vojtěch Mašek)

LISTA DE OBRAS

KAREL OSOHA

Tuvimos intrusionas en la zona.

Dos prisioneros fugados. Quizás sigan aquí escondidos.

Sen peligros. Quiza armados. Si nota algo...

Informar a enseguida, no se preocupe.

El retorno del rey de Šumava 1: En la línea, 2018 (guion de Ondřej Kavalír y Vojtěch Mašek)

KAREL OSOHA

Pulmones, 2013
(guion de Petr Kabelka y Viktor Svoboda)

Las crónicas de Prašina: Muñeco de tiza, 2022
(guion de Vojtěch Matocha)

Ay, esto sí que es frío...
Este tiempo me puede
llegar así a los dientes de
Gato, maldición...
Tenemos que
escorremos en algún
sitio.
Hola, señora conserje,
dépame entrar a su casa.
¡Buenos chicos buenos y
honrados en una
emergencia!
¿Qué estás gritando aquí
bajo de la ventana,
gambler?
¡¡¡Unos rufianes
desconocidos no van a
vagar por mi casa!
¡Y sí! ¡Sí! ¡Sí!
Hermandad de la Garra de
Gato de nuevo de hoy?
¡No podemos permitirlo!
¡Tenemos que entrar en
algún sitio oscuro!
¡Sí! ¡Sí! ¡Hermandad, ¿por
qué tan desanimados?
¡¿Se van a congelar de
nuevo?
Estos gracielos sin
respeto...
¡¡¡Háblele visto lo que
hecho?
Un nuevo número del
Heraldillo.
Buenos días, señor
Vladimír, ¿Podemos leer el
Joven Heraldillo en su
portal?
Estos sí que son nuestros
invitados, ¡un grupo de
Hermandad del Gato
sarmos que siempre
merodea por aquí!
¡Pasead, Qué no os da
pasar a unos chicos tan
buenos como nosotros...
¡¡¡Injusticia!!!
¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa!
¡¡¡Uy me ha ocurrido
una cosa de primera clase!
¡Aquí vive, Gracias a él los
Nechos Nipas tienen tanto
fama y son admirados.
Buenos días, ¿qué
quiere?
Buenos días, señor
Fráncos, ¿¿¿¿¿ nuestro
prisionero.
¡¡¡¡¡¡¡ y víjale una
historia que demuestre a
los lectores cómo de
buena es la Hermandad
de la Garra de Gato!
Ay, esto sí que es
cabrón.

Fechas Rojas:
La Hermandad de la Garra de Gato se congela,
2018

Las duchas, 2016

¡¡¡Duchas de ducha
con cerill tubular!

¿Qué es?
¡¡¡Duchas!

No sabía que algo
era así.
Y hay tantos.

¿¡Fue por ellos por lo
que dejó de salir el
agua?
Sus manos deben de
consumir toda la
corriente.

KAREL OSOHA

Al dibujar las historias de cómic divertidas, ¿alguna vez dudas, de si preferirías contribuir de manera más activa a la mejora del mundo?

No sé si es por pereza o por mi vergüenza natural, pero creo que no me siento muy inclinado a los actos benéficos directos. No me hago ilusiones sobre mi carácter. Creo que debería, pero no lo haré. Por otro lado, sé en qué medida las cosas, parecidas a las que yo hago, (quizás por eso me lancé a la creación y perseveré en ella) me han ayudado a mí o han hecho mi vida más agradable. Así que espero que funcione igual para los demás.

Aquí y ahora, 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

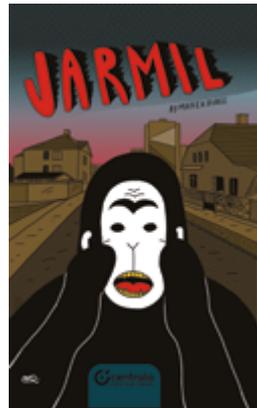

MAREK RUBEC

Marek Rubec (*1979) es uno de los representantes de una parte importante del panorama del cómic checo, que se beneficia de la tradición de la animación nacional. Aunque su época de mayor gloria se remonta a varias décadas atrás, todavía hay muchas escuelas en el ámbito universitario local donde un gran número de personas puede estudiar este campo. Muchos de ellos se sienten igualmente atraídos por los cómics. Para Rubec, en particular, la animación representa sólo una parte del abanico de actividades artísticas con las que se gana la vida, siendo el cómic la principal, al menos en esta etapa de su desarrollo creativo. La obra de Rubec se caracteriza por una extraordinaria variabilidad de la escritura artística: para cada tema escoge el estilo y la técnica que mejor se adaptan a él, de modo que es esencialmente imposible trazar ningún rasgo unificador externo. En cuanto al contenido, gravita principalmente hacia lo grotesco y el humor absurdo.

 [facebook.com/arthur.brakowicz](https://www.facebook.com/arthur.brakowicz)
 [instagram.com/arthurbrakowicz](https://www.instagram.com/arthurbrakowicz)

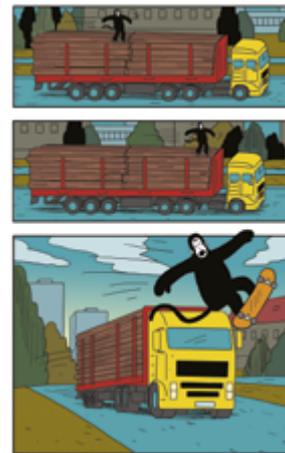
Después de una serie de relatos cortos diversos, Marek Rubec crea un personaje llamado Jarmil, y tras un período de caprichos artísticos y de guionista, se encuentra actualmente la oportunidad de desarrollar concéntricamente un mundo particular y el carácter del personaje central que se mueve en él. Jarmil es un mono que vive entre humanos, a los que no suele molestar su aspecto peludo, pero sí su falta de voluntad para cumplir las normas escritas, y no escritas, de la civilización. El autor utiliza la forma de un cómic sin palabras, una línea de dibujos animados inteligentemente simplificada y un coloreado minimalista para representar las actividades espontáneas de Jarmil. Gracias a esto, su héroe tiene el potencial de atraer a un público muy amplio, pues las aventuras de Jarmil funcionan fácilmente en revistas infantiles y antologías de cómics para adultos. La considerable aclamación internacional generada por la colección homónima de aventuras publicada por la editorial británico-polaca Centrala (2018) demuestra que el mensaje universal de Rubec no se ve obstaculizado por las fronteras nacionales. Más tarde, en 2021, el éxito de Jarmil se confirmó con el notable cómic sin palabras en pantalla panorámica Jarmil en la India (simultáneamente en versión en inglés).

Jarmil, 2018

LISTA DE OBRAS

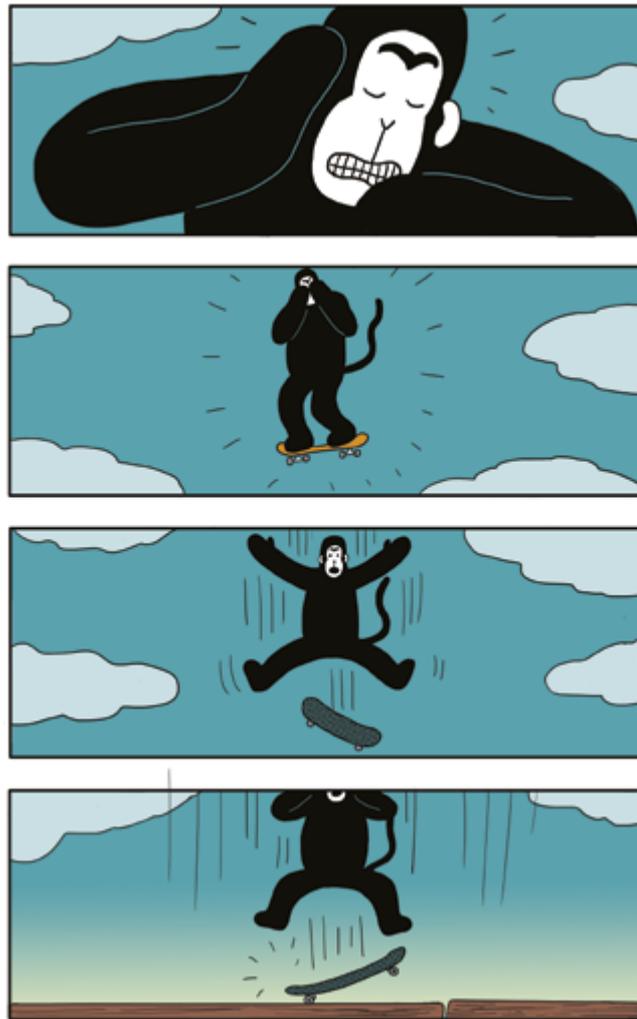
MAREK RUBEC

Jarmil, 2018

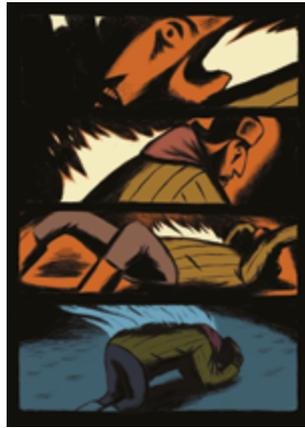
LISTA DE OBRAS

MAREK RUBEC

Jarmil, 2018

MAREK RUBEC

Nocturne, 2013

Lonely, 2015

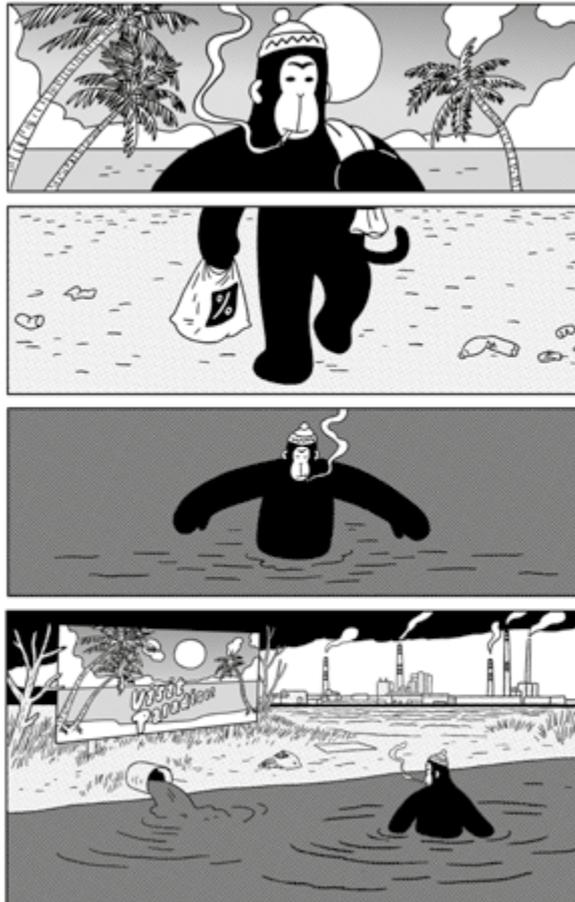
Jarmil in India, 2021

MAREK RUBEC

¿Crees que los cómics podrían ayudar a que la humanidad deje de tirar tantas piedras a su propio tejado?

¡Ojalá que los cómics tuviesen un poder así de mágico! Intento ser optimista y creo en que la época de los cómics falta por llegar. El cómic podría ser un medio impulsivo casi como lo fue el cine en su momento. Cuando las cosas se pongan realmente difíciles, quizás recordaremos las milagrosas habilidades de Spiderman, la fuerza y energía explosiva de Hulk u Obélix, el coraje de Tintín, las invenciones del señor Semtamuk, la racionalidad práctica de Fifinka y la solidaridad y buenas acciones de Flechas Rápidas. Puede ser una inspiración para la lucha contra todo el mal que nos rodea. Desafortunadamente, sigo siendo escéptico (aunque secretamente creo en una pequeña posibilidad).

Aquí y ahora, 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

LENKA ŠIMEČKOVÁ

Lenka Šimečková (*1991) es una de las estrellas más brillantes de la generación de artistas que entró en escena en torno a 2010. Al igual que sus compañeros, creció en una época en la que los cómics ya formaban parte de la cultura pop disponible y en la que, gracias al conocimiento común del inglés y al desarrollo de internet, cada lector podía encontrar exactamente la posición que más le convenía. Hasta ahora, la carrera creativa de Lenka Šimečková se ha desarrollado de forma casi textual: en 2011 ganó el concurso de cómic estudiantil más importante del país y terminó sus estudios universitarios de ilustración con su tesis de licenciatura en forma de cómic de sesenta páginas. Poco después, empezó a trabajar con el guionista británico James Stafford y contribuyó a su cómic de historias cortas *El triste querubín de Praga* (2016), sobre las aventuras de un cínico querubín barroco de Praga. Gracias al éxito de la presentación de su propio trabajo en las redes sociales, Šimečková no tardó en conseguir otros interesantes encargos en el extranjero, como la creación de portadas para las editoriales británicas 2000AD y Titan Books.

 [instagram.com/lenka_simeckova](https://www.instagram.com/lenka_simeckova)
 [llesim.tumblr.com/links](https://www.tumblr.com/lenka_simeckova)

La tesis de grado de Lenka Šimečková, publicada posteriormente en la revista AARGH!, se titula *La columna vertebral de la casa* (2014) y contiene esencialmente todos los atributos que caracterizan toda su obra. Un mundo de oscuras pesadillas se despliega ante la niña protagonista cuando ella y su compañero felino experimentan una serie de episodios con tintes de terror que son quizás una proyección de su subconsciente cargado de ansiedad. La autora describe las escenas terroríficas con un alto grado de estetización y con una inquietante carga erótica bajo la superficie. La representación visual de la historia se caracteriza, además, por una paleta de colores tenue, ocasionalmente salpicada de acentos exultantes que contrastan. La luz, en esta historia, suele representar una magia ajena y hostil al hombre.

La columna vertebral de la casa, 2015

LENKA ŠIMEČKOVÁ

La columna vertebral de la casa, 2015

LENKA ŠIMEČKOVÁ

La columna vertebral de la casa, 2015

LENKA ŠIMEČKOVÁ

Remains, 2014

Styx, 2016

Rusalka, 2017

Last Dinner, 2017

LENKA ŠIMEČKOVÁ

Si no tuvieses que vivir aquí y ahora, ¿qué mundo o época hubieses elegido?

Las épocas históricas son engañosas, porque idealizamos muchas cosas y otras las demonizamos. Elegiría lo que me parece una opción segura, sería el tiempo antes de que existiera cualquier mundo, antes del big bang, para ser una mera energía abstracta sin preocupaciones, flotando en el vacío.

Aquí y ahora, 2020, (creado para el proyecto de cómics de los Centros Checos)

MATERIALES Y NECESIDADES DE LA EXPOSICIÓN

<p>Duración mínima</p> <p>30 DÍAS</p> <p>Duración máxima</p> <p>180 DÍAS</p>		<p>Tamaño de obras</p> <p>79 cm x 124 cm</p>
<p>Espacio necesario</p> <p>100m²</p> <p>Es fácilmente adaptable a espacios más grandes o más pequeños.</p>		<p>Transporte</p> <p>Sencillo</p>
		

LA
RECICLADORA
CULTURAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

