

2022

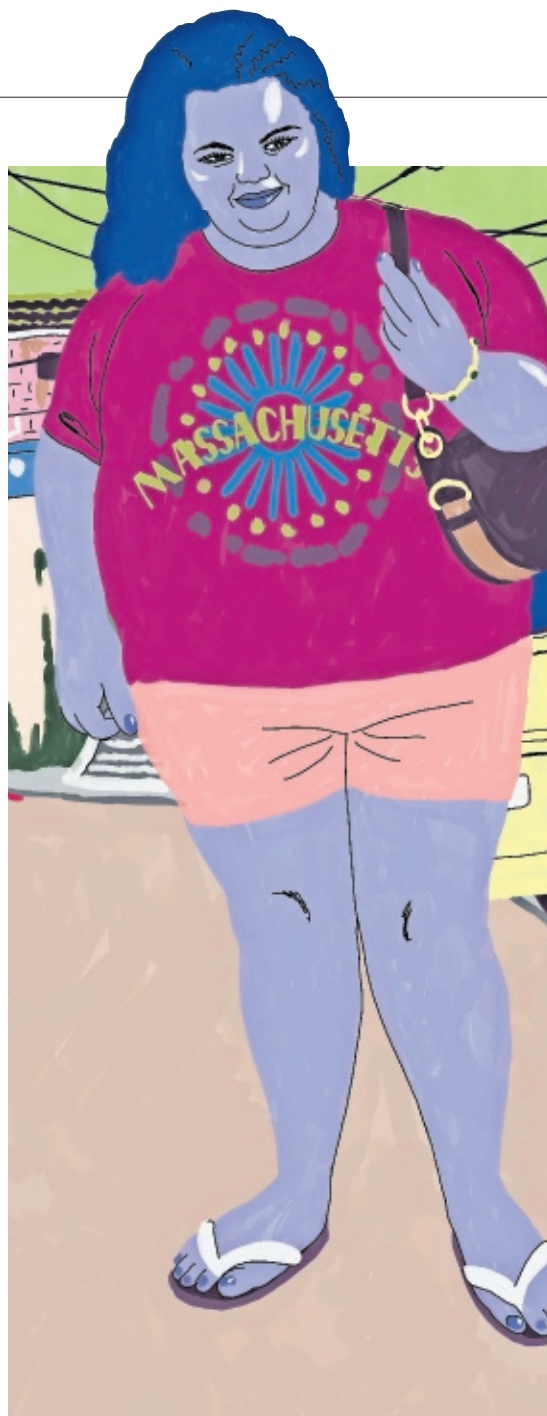
Cómic. Tebeos para pensar, enseñar, divertir y recordar

Con casi un tercio de las novedades y dos tercios de las ventas, el manga se ha convertido en una potente locomotora

POR ÁLVARO PONS

No es difícil imaginar que los grandes titulares del cómic en 2022 se los llevará el manga: ha protagonizado un espectacular crecimiento que, al calor de los éxitos editoriales del año anterior, ha favorecido la apertura de nuevos sellos dedicados al cómic japonés en los grandes grupos de edición y la aparición de pequeñas editoriales que buscan su nicho especializado dentro de las diversas demografías y tendencias. Con casi un tercio de las novedades producidas y, según se rumorea, casi dos tercios de las ventas, el manga se ha convertido en una potente locomotora no solo de la industria del cómic, sino en general del libro en nuestro país. Pero, más allá de la omnipresencia nipona, es interesante comprobar cómo se han ido instalando en segundo plano otras tendencias que pueden influir decisivamente en el desarrollo del cómic. En primer lugar, la confirmación del ensayo gráfico como una especialidad en auge de la historieta: ya sea desde la aproximación periodística, la reflexión ensayística o la biografía, el cómic se ha revelado como un potente lenguaje para el ensayo que ya forma parte de la oferta establecida, incluso con una editorial, Garbuix Books, que ha encontrado en este ámbito su especialidad, con obras tan interesantes como *El meteorito de Hodges*, de Fabien Roché (traducción de Montse Terrones). Una línea que permite la reflexión

de actualidad como la que plantean alrededor de la emergencia climática *El meteorito somos nosotros*, de Dario Adanti (Astiberri), o *El mundo sin fin*, de Jean-Marc Jancovici y Christophe Blain (Norma Editorial; traducción de Daniel Cortés). Libros que también podrían ser usados sin ningún problema en el aula, reforzando otra de las grandes tendencias de este año que, además, abre un nuevo camino a la historieta: su uso como herramienta didáctica. La presencia del cómic en el espacio educativo es ya una realidad que está protagonizando un indudable interés desde la academia y la profesión como un instrumento de gran potencia para las nuevas metodologías que se están implantando. Si la Colección Científicos de Jordi Bayarri o la línea Mamut Listo de Mamut Cómic estaban demostrando el indudable papel del tebeo para la divulgación científica, autores como el prolífico profesor Pedro Cifuentes están apostando por el noveno arte como un lenguaje de gran eficacia para la enseñanza de Humanidades desde la experiencia personal: la aparición de *Prehistoria. Historia de España* se une a la serie de Historia del Arte editada también por Desperta Ferro Ediciones, a la par que Harper Collins estrena su aproximación a la literatura en *Un viaje por las letras*. Una línea en la que no hay que olvidar otras contribuciones como la de la editorial Cascaborra, especializada en el cómic histórico y que este año ha publicado obras tan fundamentales como la reflexión sobre la España vaciada y la memoria de la

Guerra Civil de Tito, *Soledad*; o las obras que desde el manga exploran la filosofía en la editorial Herder.

Se aprovecha así el potencial para la enseñanza de un lenguaje visual que en el pasado fue denostado como una forma cultural solo para la infancia y que hoy reclama ese espacio con fuerza lejos de los prejuicios de antaño. El cómic infantil y juvenil está viviendo una auténtica explosión desde el papel pionero de la colección Mamut Cómic, con superventas como *Superpatata*, de Artur Laperla, o el indudable tirón de autoras como Raina Telgemeier, que han demostrado que el tebeo para los más pequeños vive un momento de renovado interés, favoreciendo la aparición de sellos dedicados al cómic infantil y juvenil en las editoriales, en un movimiento que incluye tanto al manga con su versión infantil, el *kodomo*, como a los superhéroes, y que ha permitido la publicación de obras tan sugerentes como *Perdidos en el futuro*, de Álex Fuentes y Damián (Astiberri); *La charada de la corte*, de Flore Vesco y Kerascoët (Astronave), o *El tapiz de los dragones de té*, de Katie O'Neill (La Cúpula). Una pujanza a la que quizás se debe añadir la nostalgia de las lecturas de la infancia, con líneas tan celebradas como la Albión de la editorial Dolmen que recupera a héroes como Zarpa de Acero, Mytek o Kelly Ojo Mágico, que se une a la reivindicación de clásicos americanos de prensa y de series españolas tan recordadas como *Esther y su mundo* o *El Guerrero del Antifaz*.

Un fragmento de la portada de *Escucha, hermosa Márcia*, de Marcello Quintanilha. ASTIBERRI

LOS 10 MEJORES CÓMICS DEL AÑO

Del ensayo biográfico a títulos donde el protagonista es el dibujo, una selección de las excelentes obras publicadas a lo largo de estos 12 meses.

● **Hierba**, de Keum Suk Gendry Kim (Reservoir Books; traducción de Joo Hasun)

Un durísimo relato de los abusos cometidos por el Ejército japonés sobre las mujeres coreanas, narrado por una de aquellas "mujeres de consuelo". La autora consigue un testimonio tan importante como estremecedor.

● **Túneles**, de Rutu Modan (Salamandra Graphic; traducción de Ayeleth Nirpaz. En catalán, por Ed. Finestres; traducción de Eulàlia Sariola)

Sorprendente tebeo de aventuras, canónico en una forma casi tintiniana, pero que la autora traduce en una reflexión sobre el enfrentamiento, la naturaleza humana y el papel de las ficciones que no deja indiferente.

● **La cuenta atrás**, de Carlos Portela y Sergi San Julián (ECC Cómic)

Veinte años después, la tragedia del *Prestige* es analizada con precisión y brillantez formal para intentar buscar, más que culpables, respuestas. Una ficción que resulta más cercana a la realidad que el discurso oficial.

● **Escucha, hermosa Márcia**, de Marcello Quintanilha (Astiberri; traducción de Mercedes Vaquero)

Un *thriller* cotidiano que tiene como escenario un Brasil de injusticias y desigualdades que se traduce en relato de empoderamiento y lucha que deja un espacio para la esperanza.

● **Dulce de leche**, de Miguel Vila (La Cúpula; traducción de Inés Sánchez)

Sugestiva incursión en los mecanismos de la atracción que se olvida de los filtros de las redes sociales para mostrar una perspectiva sórdida y visceral de la otra cara del romanticismo.

● **Paracuellos 9**, de Carlos Giménez (Reservoir Books)

Punto final para la gran obra maestra del cómic español, que el autor aprovecha para hacer un recorrido por toda la serie y sus personajes, cerrando un ciclo que ha escrito la memoria de este país.

● **Goya. Saturnalia**, de Manuel Gutiérrez y Manuel Romero (Cascaborra)

El momento de creación de las *Pinturas negras* es aprovechado por los autores para acercarse a la biografía del pintor aragonés usando todo el potencial simbólico del lenguaje del cómic y reflexionar sobre la creación como impulso en su contexto.

● **Breve historia del Robo sapiens**, de Ringo Yoto (Héroes de Papel; traducción de Marc Bernabé)

El género robótico es habitual del manga, pero aquí se conjuga con habilidad con la poética de la obra de Bradbury para encontrar un relato propio, tan sugerente como magnético, sobre la relación entre la humanidad y sus creaciones.

● **La joven y el mar**, de Catherine Meurisse (Impedimenta; traducción de Rubén Martín)

El dibujo como puente entre culturas y, sobre todo, como celebración de la vida. La autora francesa logra transmitir pasión por el arte y contagiar su amor a la naturaleza con una obra donde el dibujo toma todo el protagonismo.

● **La pequeña genia y la partida de shatranj**, de Álvaro Ortiz (Astiberri)

Divertidísimo cómic infantil que mezcla sin problemas todo tipo de referentes para crear una historia que atrapa desde su primera página. Desde el relato clásico de *Las mil y una noches* hasta temas candentes, tratando al lector infantil de tú a tú sin prejuicios.

Compra Venta Librería Alcaná 2002 - 2022

Encuadernado de libros

912 204 263 - 629 240 523

617 335 988

www.librosalcaná.com

info@libros-antiguos-alcaná.com

COMPRAMOS LIBROS Y BIBLIOTECAS A DOMICILIO

Hacemos envíos a todo el mundo

C/ Marqués de Viana, 52 - 28039 Madrid Tetuán

Con su pedido obtendrá un 10% de descuento con el código **ALCANAEP**

“Una de las grandes tendencias que protagoniza la historieta es su uso como herramienta didáctica en el aula”