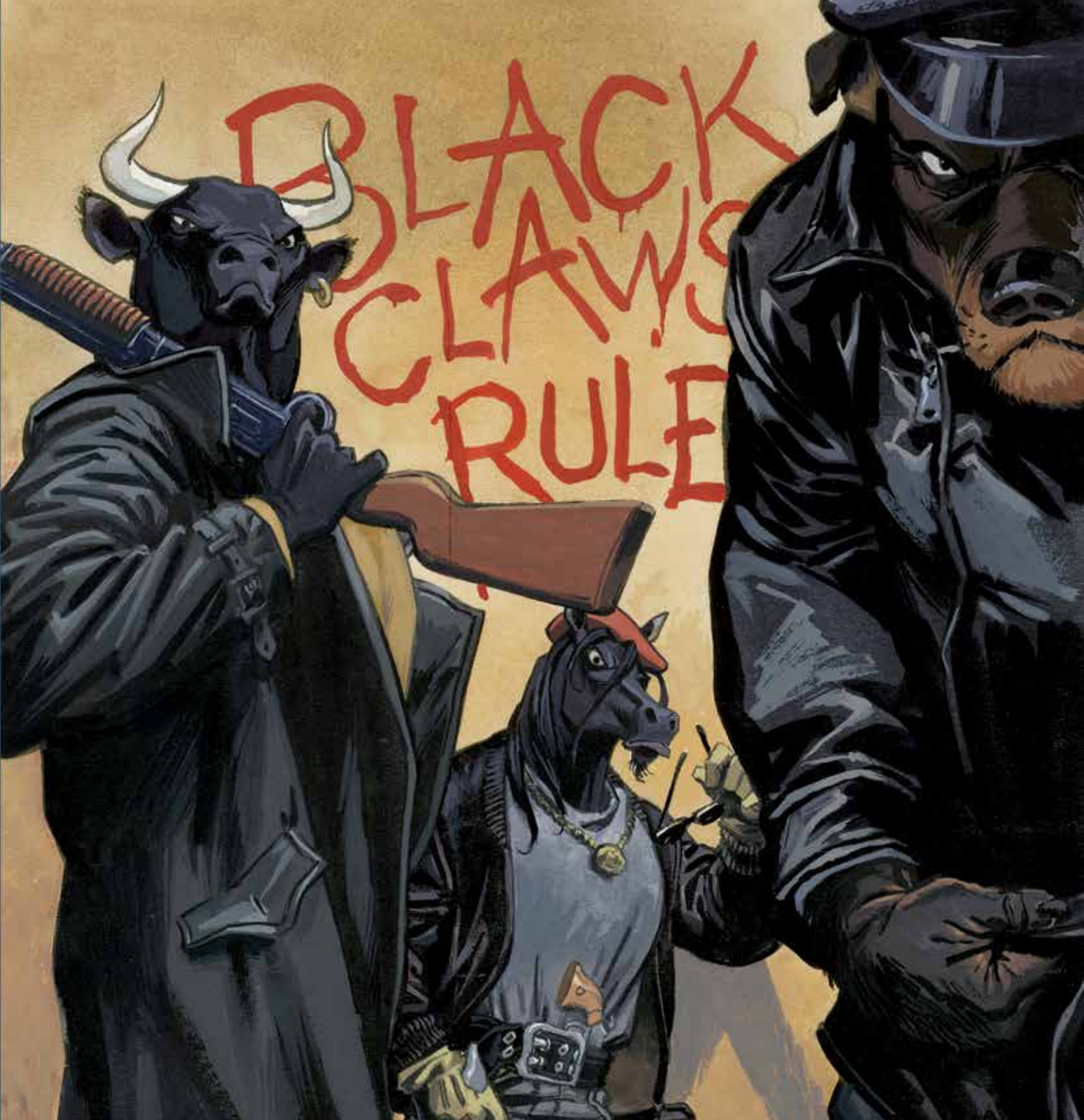




PREMIOS "ALONSO CANO" DE CÓMIC EN LA COLECCIÓN DE
ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

OUCH!

J. Pulido
2006

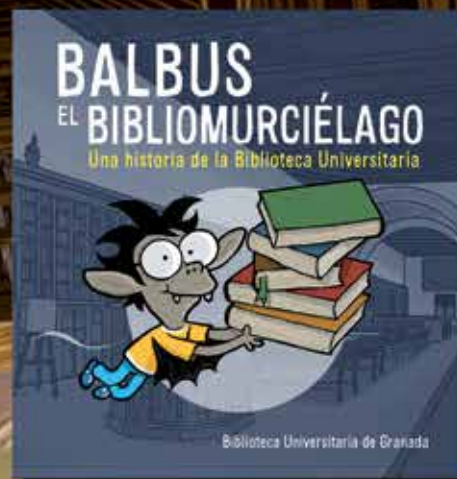
UGR • Nº 1 • 2017

DÉJESE ATRAPAR POR EL TALENTO DE ALBA ALCAIDE, CRISTINA RAMÍREZ, ALBA SÁNCHEZ, MIGUEL A. GARCÍA,
FCO. JAVIER PULIDO, PERE MIQUEL BOTSMANN, JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ, RAÚL CANALES Y OTROS SOÑADORES



A TODO COLOR
20 páginas
22,5 x 22,5 cm.

ENRIQUE BONET Y CHEMA GARCÍA



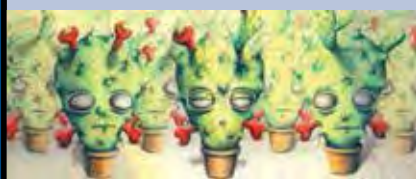
JUANJO GUARNIDO TRAYECTORIA DE UN DIBUJANTE

A TODO COLOR
96 páginas
29,7 x 21 cm.

Asombroso, atrevido, preciosista...
Una obra para disfrutar
el virtuoso dibujo de este gran maestro

OUCH!

PREMIOS "ALONSO CANO"
DE CÓMIC EN LA COLECCIÓN
DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA



Sumario

Portada: Juanjo Guarnido

PRESENTACIÓN 2

Unas palabras del Vicerrector de Extensión Universitaria, la Directora de Bienes Culturales y el Director de la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada.

NARRATIVA GRÁFICA Y UNIVERSIDAD • Ricardo Anguita 4

Análisis y origen de los Premios de Cómic "Alonso Cano".

ALREVÉS • Alba Alcaide González 7

Premio Alonso Cano de Cómic 2009.

FÁBRICA DE ACEITE • Cristina Ramírez Bueno 17

Premio Alonso Cano de Cómic 2010.

BASES DEL CONCURSO DE COMICS 2017 25

Con el nuevo curso llega otro concurso. ¡Ojo a las bases!

MI ÁNGEL • Alba Sánchez Romero 26

Premio Alonso Cano de Cómic 2011.

POR QUÉ EL COMIC NO ERA ARTE? • Miguel Peña 38

Reflexiones sobre arte y cómic en el ámbito universitario.

AVENTURAS DE ALCE NEGRO • Miguel Á. García Ruano 43

Premio Alonso Cano de Cómic 2012.

20 AÑOS DE DOCENCIA

20 ALUMNOS ILUSTRES • Sergio García 48

Un resumen de autores que pasaron por las aulas.

GRANADA, CIUDAD DE CÓMICS • Miguel A. Alejo 50

Granada y su relación con el mundo del cómic.

SIN CONEXIÓN • Francisco Javier Pulido Ríos 51

Premio Alonso Cano de Cómic 2013.

UNIVERSITAS COMIQUENSIS • Enrique Bonet 56

La relación entre el mundo universitario y el de las historietas.

CUERPO VASIJA • Pere Miquel Botsmann Bennasar 59

Premio Alonso Cano de Cómic 2014.

A VECES (PASA) • José Manuel Jiménez Muñoz 65

Premio Alonso Cano de Cómic 2015.

IN GOD WE TRUST • Raúl Canales Roizo 71

Premio Alonso Cano de Cómic 2016.

CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS • Nacho Belda 78

Actividades relacionadas con el cómic desde el ámbito universitario

PRESENTACIÓN

Desde que hace poco más de un año y medio nos hicimos cargo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria nos marcamos, como una de nuestras líneas directrices, esenciales e irrenunciables, la puesta en valor y la difusión de las diferentes colecciones que conforman el abundante y valioso patrimonio artístico y científico de nuestra Universidad, producto de sus casi cinco siglos de historia y muestra del conocimiento, vinculado al mismo, que la institución atesora, continuando así y potenciando el camino trazado por quienes nos antecedieron en esta responsabilidad.

Buena parte de las actividades desarrolladas hasta ahora se han dedicado a cumplir con este objetivo, utilizando, sin solución de continuidad, los diferentes medios que teníamos a nuestro alcance, desde exposiciones, publicaciones, vídeos o conferencias... En esa línea venimos actuando, con la participación de profesionales y especialistas de diferente procedencia que nos permiten, por medio de sus aportaciones, transferir este conocimiento a la sociedad a través de sus miradas y enfoques diversos, seguros de que, a través de todas estas formas de aproximar nuestro patrimonio a la ciudadanía, contribuimos al desarrollo de la cultura.

En este marco de actuación es como debe entenderse la publicación de este fanzine que, por parte de un grupo de especialistas de la Universidad de Granada, bajo el título de Ouch!, recoge de forma conjunta los cómics que forman parte de la Colección de Arte Contemporáneo de nuestra institución, un proyecto para el que hemos contado con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes.

Aunque nuestra colección de cómics es una sección reciente de la Colección de Arte Contemporáneo -su trayectoria se inició en 2009- y por ello su volumen no es tan grande como el de otras, si lo es su calidad e interés y de ahí nuestra apuesta por promocionarla y ampliarla.

Esta colección se ha nutrido hasta ahora, de forma gradual, a través de las obras seleccionadas en los Premios Alonso Cano que se han ido incorporando a la misma, año a año, tras haber conseguido ser merecedores de dicha distinción. Todas ellas, aunque habían sido objeto de diversas exposiciones y catálogos, hoy se ven por fin recogidas en este tebeo, que es su medio de presentación más natural.

La suma de talento, esfuerzo y voluntad siempre proporciona buenos resultados. Por eso, desde aquí, quiero felicitar la iniciativa de Francisco J. Sánchez Montalbán, director de la Colección de Arte Contemporáneo, así como agradecer su esfuerzo y voluntad puesta en la publicación de estos cómics que constituyen esta interesante colección.

Quiero reconocer su mérito a los autores de los diferentes cómics que constituyen el cuerpo de la publicación, así como agradecer a los autores de los textos, algunos de ellos colaboradores de los jurados de los premios de cómic, en tanto que han contribuido a completar este trabajo conjunto y aportar un valor añadido, propio de una institución académica como la nuestra ... De igual modo también quiero agradecer a Nacho Belda, profesor de la Facultad de Bellas Artes y miembro del jurado de los premios en sucesivas ocasiones, su aportación al resultado final de este proyecto y de forma muy especial a Juanjo Guarnido, uno de nuestros egresados ilustres, que generosamente nos ha proporcionado una ilustración suya para la portada, una imagen que remata a la perfección una obra como ésta y contribuye sin duda a engrandecerla.

Muchas gracias a todos por colaborar con nosotros en esta tarea y contribuir a la difusión y valoración de nuestro patrimonio universitario.

Esperamos que los lectores de Ouch! disfruten de sus contenidos.

Víctor J. Medina Flórez

Vicerrector de Extensión Universitaria
Universidad de Granada

La revista que hoy presentamos titulado OUCH! responde a una deuda pendiente con una selección de piezas que integran la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada. En esta publicación se recogen los ocho cómics que forman parte de dicho acervo y que han entrado a formar parte del mismo a través de los Premios Alonso Cano que desde su creación, en 2009, apuestan por la creación artística de las artes visuales en sus diversas modalidades de Arquitectura, Cómic, Diseño, Escultura, Fotografía, Nuevas tecnologías de la Imagen y Pintura.

La calidad de esta publicación se ve acrecentada con la portada que generosamente ha cedido Juanjo Guarnido, uno de los dibujantes y creador de cómics más prestigiosos del panorama nacional, como se demuestra con los numerosos galardones recibidos, entre ellos los dos Premios de la Industria del Cómic Will Eisner en 2013 en San Diego.

La incorporación de la Colección de Arte Contemporáneo al Área de Patrimonio del Vicerrectorado de Extensión Universitaria viene a poner de manifiesto el carácter innovador que la Universidad de Granada otorga al patrimonio, con una visión mucho más integral y donde lo contemporáneo tiene un lugar destacado.

Quiero terminar estas breves líneas agradeciendo a todos los que han hecho posible esta edición, en primer lugar a Nacho Belda Mercado, profesor del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Granada que ha sido el encargado de la coordinación y la cuidada maquetación y, sobre todo, a Francisco José Sánchez Montalbán, director de la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad, que ha hecho una decisiva apuesta por el cómic como una de las disciplinas artísticas más innovadoras y que, desde hace ya varios años, integra dicha colección con peso propio.

M^a Luisa Bellido Gant

Directora del Secretariado de Bienes Culturales
Universidad de Granada

“¡Corra, jefe, corra!”.

...que están presentando un TBO de la Universidad. Y es que la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada también escribe en bocadillos. Y con ello hace una apuesta decidida por la valoración, expansión y promoción de un patrimonio cultural necesario y vivo: el cómic.

Integrar al cómic entre nuestras obras fue sin duda una de las decisiones más sabias y ciertas que podrían haberse tenido. Dos dibujos de Sergio García y una serigrafía de Guarnido, fueron los comienzos de esta aventura que culminaría de manera decisiva cuando el entonces director del Centro de Cultura Contemporánea Ricardo Anguita y la coordinadora de exposiciones de la UGR Inmaculada López Vilchez incluyeron en los Premios de Creación Artística Alonso Cano, convo-

cados por nuestra Universidad, una modalidad de Cómic, en 2009.

Los trabajos de estas ediciones se han presentado en exposiciones y catálogos; los premiados han pasado, a su vez, a pertenecer a los fondos de la Colección de Arte Contemporáneo. Pero todavía faltaba algo. Era evidente que una sala de exposiciones o un catálogo ponía estos dibujos en valor, y al mismo nivel que otras manifestaciones artísticas, sin embargo había que buscar otra solución que pudiese posicionarlos en su lugar natural; que nadie pudiese decirnos eso de que “estos tipos con bigote tienen cara de hotentote”. Y por eso presentamos este TBO, en su medio y formato lógico.

Queremos mostrar una variada forma de entender el cómic donde tienen cabida las propuestas más ortodoxas junto a ejemplos donde los avances narrativos han contribuido a potenciar la plasticidad y expresión de los dibujantes. En este proyecto han colaborado profesores, profesionales y artistas pero que sobre todo hay que reconocerles que, por encima de todo eso, son enamorados del lenguaje y de la creación gráfica. Los artistas del siglo XXI, los libres dibujantes de emocionante imaginación, amplían el patrimonio en un necesario impulso por avanzar, crear y expresarse; por eso, este capital gráfico se presenta como una responsabilidad hacia la cultura en general y hacia el arte contemporáneo apostando por la difusión y la expansión de sus manifestaciones desde nuestra institución.

Desde la Colección de Arte Contemporáneo agradecemos las colaboraciones, acuerdos y decisiones tomadas entre el Secretariado de Bienes Culturales, La Madraza, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la Facultad de Bellas Artes para editar este TBO; así mismo agradecemos la prolija coordinación y diseño que ha hecho Nacho Belda, la valiosa cesión de un dibujo para la portada por parte de Juanjo Guarnido, a quien consideramos siempre parte de esta Universidad a la que tanta categoría ha dado con su trabajo; y sobre todo a todos los que entienden que el dibujo, la historieta, el cómic, en definitiva, es un ejemplo de identidad cultural y de arte; algo que hoy, como propuesta de la Universidad a la sociedad, queremos que sea un ejemplo de investigación de y creación de patrimonio contemporáneo.

Francisco José Sánchez Montalbán

Director de la Colección de Arte Contemporáneo

Un análisis de los Premios Alonso Cano de Cómic en la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada (2009-2016).

— **Ricardo Anguita Cantero.**

Director de La Madraza.
Centro de Cultura Contemporánea
de la Universidad de Granada
y Profesor Titular del
Departamento de Historia del Arte.

Fue hace ocho años, en 2009, cuando, desde la dirección del Centro de Cultura Contemporánea –por entonces un nascente espacio de la Extensión Universitaria, surgido sólo un año antes para gestionar la programación cultural de la Universidad de Granada–, propuse integrar una nueva modalidad de Cómic en los entonces denominados Premios de la Universidad de Granada a la Creación Artística y Científica para Estudiantes Universitarios como reconocimiento a la destacada presencia que este medio artístico-narrativo ha tenido, desde hace años, en nuestra universidad y su entorno cultural más próximo y que queda de manifiesto en algunos de los textos incluidos en esta publicación.

Los Premios de la Universidad de Granada a la Creación Artística para Estudiantes Universitarios poseen una larga trayectoria, ya que fueron instituidos hace ya casi medio siglo, en 1970 y, actualmente, acoge doce modalidades que cubren un amplísimo campo de la creación a través de los Premios Federico García Lorca, el Premio Manuel de Falla, el Premio

José López Rubio y los Premios Alonso Cano, donde se integra la modalidad de Cómic. Su convocatoria anual es de carácter nacional, ya que están abiertos a la participación de estudiantes matriculados en estudios oficiales de las universidades españolas.

La calidad de las obras galardcionadas cada curso académico evidencia el prestigio y la aceptación que, entre los jóvenes creadores, han ido atesorando unos premios que se han convertido en referente del panorama universitario español, estimulando la innovación y la excelencia artística y siendo, asimismo, un fiel reflejo del elevado nivel de experimentación creativa de nuestros artistas emergentes. La exposición, que se celebra anualmente en los meses de junio y julio en La Madraza o en el cruce bajo del Hospital Real y, en 2017, por vez primera, en la Sala de exposiciones de la Capilla, y que acoge no sólo a los premiados sino a una selección de las obras presentadas a los Premios Alonso Cano, es el mejor testimonio de dicha calidad junto a su catálogo.

Precisamente, en los distintos catálogos editados, se han ido publicando íntegramente cada una de las obras premiadas en la modalidad de Cómic



Acto de inauguración de “Juanjo. Guarnido. Trayectoria de un dibujante” con el artista y los comisarios Ricardo Anguita, Inmaculada López Vilchez y Pablo Guarnido. © Raúl Campos López.

y, de modo parcial, aquellas seleccionadas para su exposición. La publicación que el lector tiene ahora en sus manos, recopila los cómics premiados para su mayor difusión y mostrar, con mayor perspectiva, los resultados globales obtenidos desde su institución. Se incluye, por tanto, las ocho obras galardcionadas entre 2009 y 2016, ya que esta modalidad nunca ha quedado desierta.

La aparición del Premio de Cómic de la Universidad de Granada en estos inicios del siglo XXI coincide temporalmente con un periodo de gran esplendor del medio tanto a nivel internacional como nacional y definido, sobre todo, por el desarrollo de la denominada novela gráfica, término con el que se hace referencia a una tendencia dominante en el cómic actual, dirigida a un lector adulto y caracterizada, desde mi punto de vista, no por ser, como a veces se dice erróneamente, un formato o un género concreto –ya



Cartel de la exposición "Juanjo Guarnido. Trayectoria de un dibujante". Cruceiro bajo del Hospital Real (Rectorado de la UGR). Producción del Centro de Cultura Contemporánea. Del 25 de marzo al 3 de mayo de 2010.

que uno y otro presentan múltiples opciones dentro de ella, sino por su ambición en los planteamientos narrativos, la experimentación en el lenguaje del cómic y, precisamente, la diversificación de géneros y planteamientos que hoy acoge; una tendencia que ha permitido, por tanto, que el cómic se abra a contenidos que antes no había explorado como medio –salvo, en ocasiones, en las corrientes del comix underground y del alternativo, de las que la novela gráfica es deudora– y que ha posibilitado la aparición de un contexto favorable para ampliar sus canales de difusión y obtener, gracias a la calidad media de sus creaciones, una mayor y mejor valoración de la crítica –no sólo en los medios especializados, sino también en los generales de la prensa, la radio y la TV en sus diversos soportes–, aumentando los perfiles de público interesado en él y recuperando, en parte, el carácter mediático perdido durante épocas recientes.

Los ocho cómics aquí recogidos no son por el número limitado de sus páginas auténticas novelas gráficas, ya que éstas normalmente ocupan en su extensión un número similar o, generalmente, superior al que contiene, en su conjunto, esta publicación; son creaciones cortas –lo que tradicionalmente, eliminando cualquier carácter peyorativo, se han denominado historietas–. Sin embargo, muchas de ellas, contienen el germen de un relato sintetizado que, narrativamente, es susceptible de ser ampliado, pero adaptado a las bases de los Premios, que limitan a ocho el número máximo de páginas presentadas.

En cambio, tanto las experimentaciones en el uso del lenguaje como la diversidad de temáticas tratadas sí responden a los contenidos presentes en el cómic actual. En concreto, en lo relativo a los géneros narrativos que encontramos en ellos, dos son, desde una perspectiva amplia, los dominantes. Por un lado, cómics de corte costumbristas y, por otro, de fantasía. Ambos nos presentan, en principio, visiones claramente antagónicas de la ficción, ancladas respectivamente en la realidad social y en mundos de ficción aparentemente alejados de ésta, pero, que, en algunos casos, se entremezclan en narraciones fantásticas en las que subyacen evidentes elementos de crítica social.

Así, *Al revés* de Alba Alcaide González (2009), *Mi ángel* de Alba Sánchez Romero (2011) y *Las aventuras de alce negro* de Miguel Ángel García Ruano (2012) son cómics caracterizados por su ambientación en la fantasía, pero que incluyen elementos alegóricos de crítica social –entre otros, la monoto-

nía de la vida, la necesidad del escapismo, la exclusión y la soledad, el rechazo de un mundo globalizado y la denuncia ecológica–. Por su parte, *"Cuerpo vasija y la Partícula de Cosmos"* de Pere Miquel Botsmann Benasas (2014) presenta un cómic de fantasía de un surrealismo onírico que, personalmente, me evocan los mundos presentes, por ejemplo, en *"Frank"* de Jim Woodring y *"Pudridero"* de Johnny Ryan.

Cristina Ramírez Bueno en *Fábrica de aceite* (2010) nos presenta un inquietante y terrorífico relato de una singular y codiciosa familia de asesinos en serie, cuya ambientación en un contexto aparentemente de génesis de la sociedad industrial-capitalista me recuerda las novelas gráficas *El carnicero de Hannover*, un asesino en serie y *Veneno*, publicadas ese mismo año en Alemania por el guionista Peer Meter, aunque ya editadas en español por La Cúpula y sinsentido, en 2011. Pero, a diferencias de éstas, el relato premiado cuenta con una elevadísima dosis de humor negro.

El cómic de Francisco Javier Pulido Ríos *Sin conexión* (2013) es un claro exponente de un cómic costumbrista, ambientado en el presente, que nos plantea una reflexión sobre el aislamiento y la soledad que, paradójicamente, genera en la existencia humana el uso compulsivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) –representadas aquí por los smartphones o teléfonos inteligentes–, que nos pone en contacto virtualmente con un mundo global, pero que nos aleja de los entornos más cercanos, como el de la pareja.

A veces (*pasa*) de José Manuel Jiménez Muñoz (2015), al

ambientar, a través de la construcción de página, diversos dramas protagonizados por personajes distintos y en épocas diferentes, pero repitiendo siempre como escenario la misma habitación -de la que las viñetas nos muestran perspectivas cambiantes-, está próximo a las experimentaciones propuestas por Richard McGuire en *Aquí*, cuya primera versión de seis páginas apareció en 1989 en la revista independiente neoyorkina *Raw* -editada por Art Spiegelman y Françoise Mouly- y que, en 2014, dio paso a una extensa novela gráfica, publicada en español en 2015 por Ediciones Salamandra.

Finalmente, *In God we Trust* de Raúl Canales Roizo (2016), título que hace referencia al lema oficial estadounidense “En Dios confiamos”, que aparece en los billetes y monedas del dólar, nos presenta un relato de crítica política, con tintes sobrenaturales. Aunque el villano es representado por un congresista, su aparente semejanza física con Donald Trump hace que el cómic parezca un relato de anticipación del nuevo tiempo abierto en la política estadounidense e internacional con el triunfo en las recientes elecciones presidenciales de un populismo basado en el uso de las redes sociales y que ha dado paso al *In Trump we Trust*.

Otro aspecto que quiero resaltar es que de las ocho obras premiadas, tres son de autoras femeninas, lo que también muestra otra tendencia creciente en el cómic como es el de la creciente presencia de creadoras en el medio.

Debo reseñar que las obras ganadoras de los Premios Alonso Cano, entre ellas la de la mo-



Acto de presentación de la novela gráfica “La araña del olvido” de Enrique Bonet en La Madraza. De izq. a der.: Enrique Bonet, Ricardo Anguita y Juan Mata. 30 de octubre de 2015. © José Antonio Albornoz.

dalidad de Cómic, se integran en los fondos de la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada, de cuyo director, Francisco José Sánchez Montalbán, partió esta iniciativa editorial. Actualmente, la Colección se integra en el Secretariado de Bienes Culturales, con cuya dirección La Madraza colabora en esta publicación, que es un nuevo testimonio del interés que el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la Universidad de Granada otorgan al cómic.

Quiero agradecer a Nacho Belda, Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, la labor de diseño y maquetación de esta publicación, cuyo formato quiere ser un homenaje a las revistas de cómics de las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. Asimismo por la contribución de sus textos a Sergio García, Profesor Titular del Departamento de Dibujo y autor de cómics con destacadas colaboraciones en el panorama internacional, europeo y americano; a Miguel Ángel Alejo, periodista del Ideal de Granada, especialista en cómic y otros medio de masas; y a Enrique Bonet, documentalista de la UGR y dibujante, cuya pri-

mera novela gráfica de creación completa “La araña del olvido”, editada por Astiberri, presentamos en octubre de 2015 en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza. Todos ellos han participado como jurados de la modalidad de Cómic a lo largo de las diversas convocatorias de los Premios.

Muy especialmente, un agradecimiento a Juanjo Guarnido por su portada. En la primavera de 2010, el Centro de Cultura Contemporánea inició con él un ciclo de “Artistas de la UGR” en el que presentamos una exitosa exposición antológica en el crucero bajo del Hospital Real titulada “Juanjo Guarnido. Trayectoria de un dibujante”, en la que se exhibieron más de 150 originales suyos, entre ellos, 45 páginas de los tres primeros álbumes de la serie *Blacksad* y, en absoluta primicia, las 15 primeras del cuarto, “El infierno, el silencio”, que, entonces, se hallaba en fase de realización; además de ilustraciones, portadas, bocetos, pruebas de color o figuras. Juanjo y Juan Díaz Canales, guionista de *Blacksad*, participaron entonces en una entrevista y coloquio con el público en el salón de actos del Complejo administrativo Triunfo que tuve el placer de moderar. La grabación audiovisual de estos actos está disponible en CaCoCu (Canal de Cultura Contemporánea de las Universidades Andaluzas) en <http://www.cacocu.es/evento/juanjo-guarnido-trayectoria-de-un-dibujante/>

Por último, quiero agradecer a la organización de FicZone 2017, convención de Cómic, Animación y Juegos, que se celebra en FERMASA, el acoger la presentación pública de esta publicación.







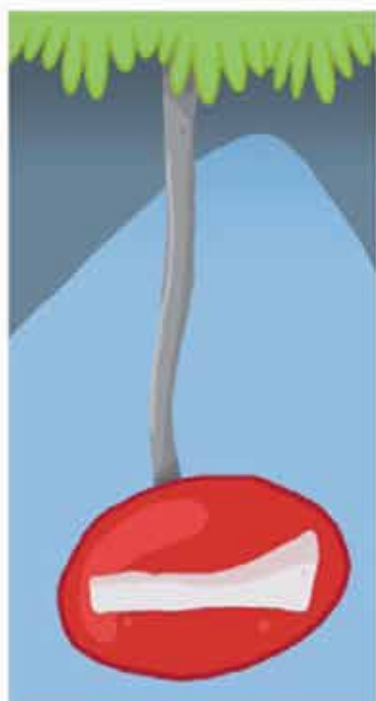
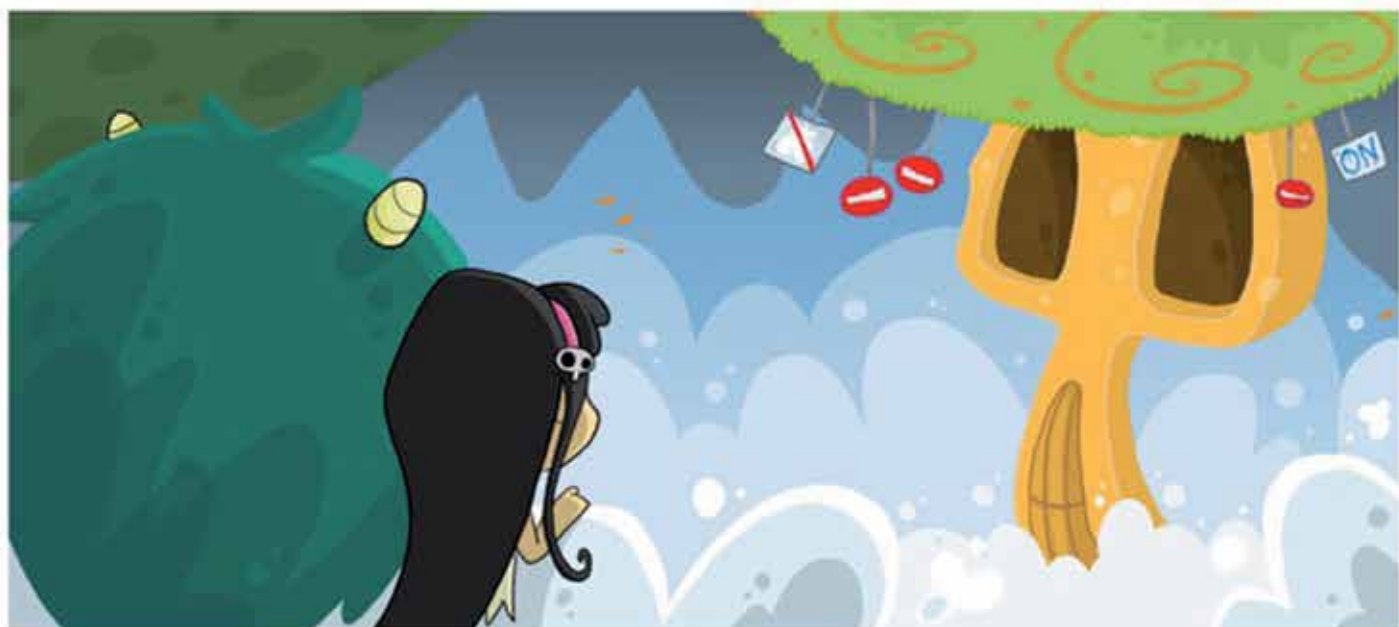


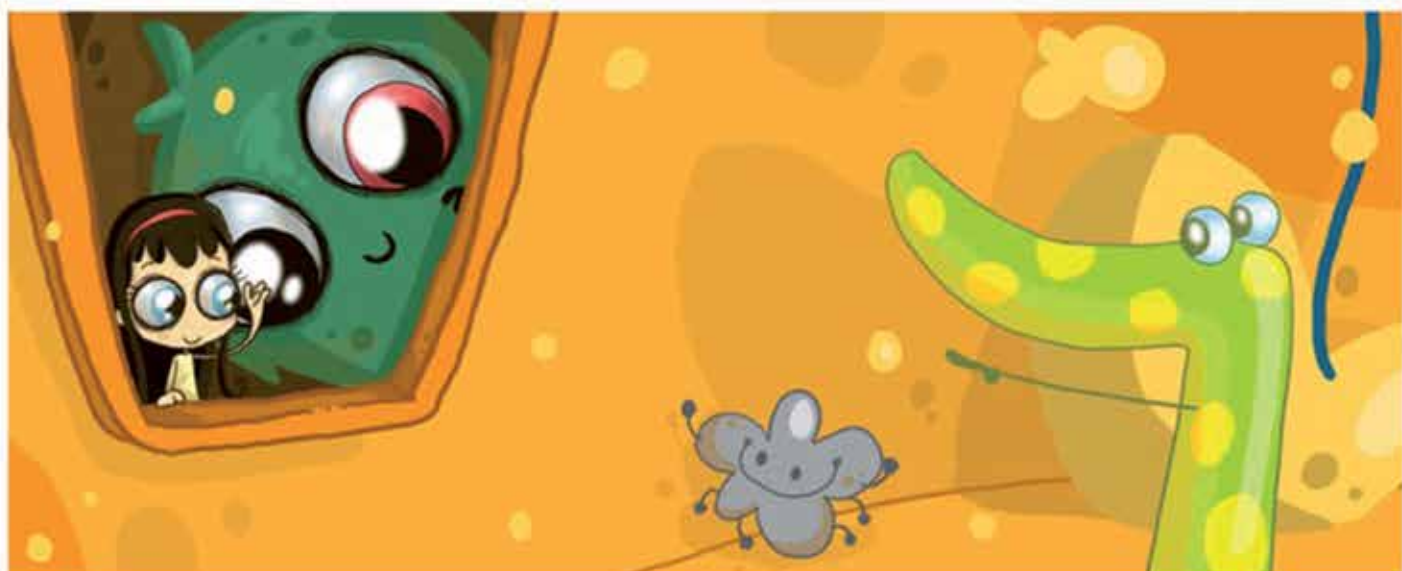












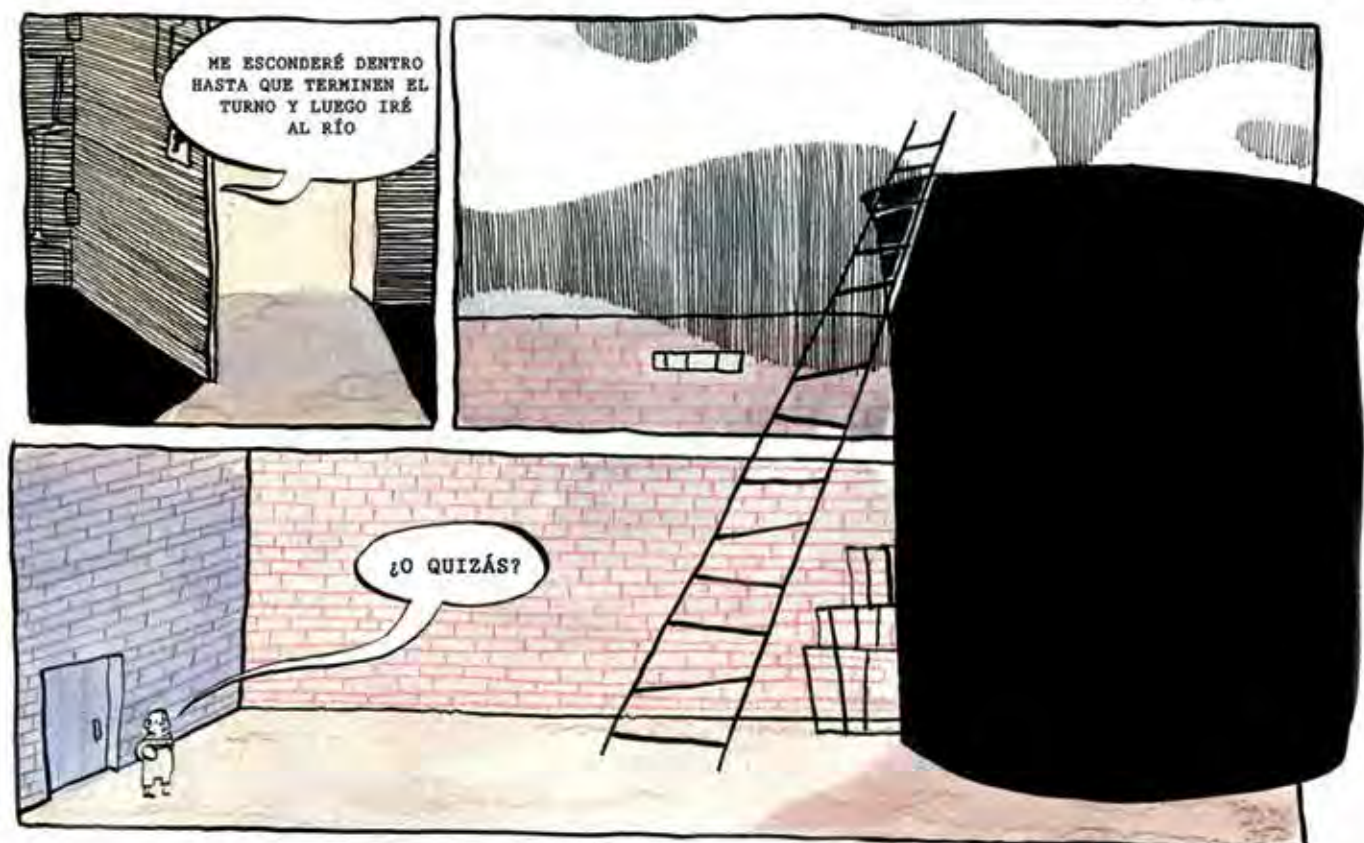


FÁBRICA DE ACEITE

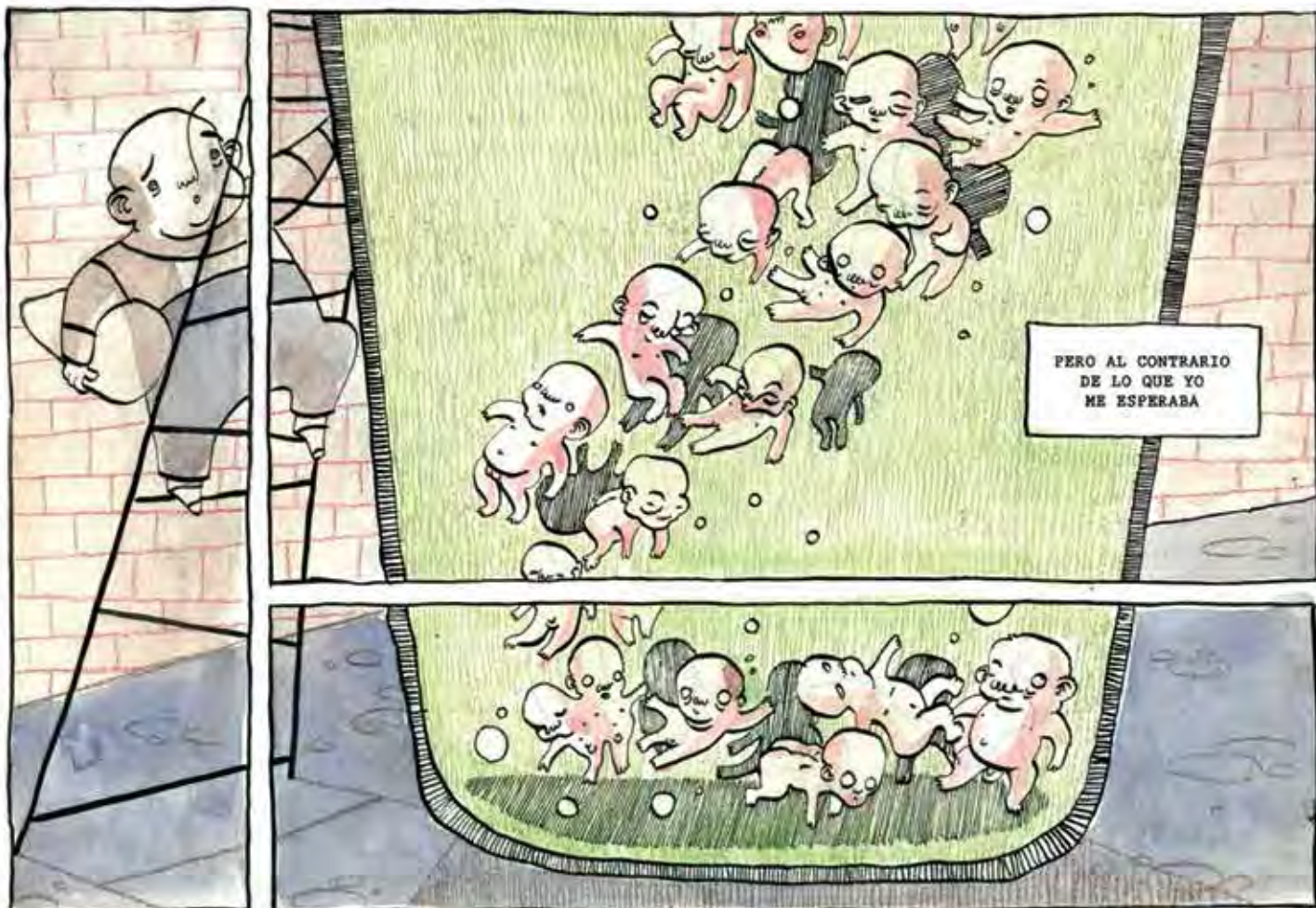
















CONCURSO DE COMICS 2017

Premios de la Universidad de Granada a la Creación Artística para Estudiantes Universitarios

PREMIOS ALONSO CANO



B A S E S

1. Podrán participar en los citados premios estudiantes matriculados en estudios oficiales de las distintas universidades españolas durante el curso académico 2016-2017.
2. El Jurado estará constituido por personas de reconocido prestigio en cada una de las modalidades y presidido por la rectora de la Universidad de Granada. Su fallo será inapelable.
3. La dotación del premio será de 1.800 € por cada modalidad, no pudiendo ser éste compartido pero sí declarado desierto.
4. La entrega de premios tendrá lugar en junio de 2017, en acto público.
5. La Universidad de Granada podrá publicar, exponer o editar las obras premiadas y seleccionadas, según corresponda a cada modalidad.
6. Las obras premiadas quedan en propiedad de la Universidad de Granada. En el caso de los premios Federico García Lorca los autores ceden los derechos de autor de la primera edición de la obra.
7. Las obras se entregarán, de 9 a 14 horas, en las fechas establecidas para cada modalidad, en la siguiente dirección:

Premios Alonso Cano
Sala de Exposiciones de la Capilla
Hospital Real (Rectorado)
Avda. del Hospicio, s/n. 18071 - GRANADA

El envío podrá también realizarse a través de cualquier compañía de servicios o por correo. En cualquier caso, las obras deberán haber llegado a destino antes de finalizado el plazo de recepción de originales.

8. No se podrá concursar a la misma modalidad en la que se obtuvo premio hasta pasadas dos convocatorias. No se podrá concursar a otras modalidades distintas a la que se obtuvo premio hasta que transcurra una convocatoria.
9. El hecho de participar en estos premios implica la aceptación de sus bases.

PREMIOS ALONSO CANO

La Universidad de Granada, con el deseo de fomentar la creación artística en artes visuales, convoca los premios Alonso Cano en las modalidades de **Arquitectura, Cómic, Diseño, Escultura, Fotografía, Nuevas tecnologías de la imagen y Pintura.**

REQUISITOS

Cada concursante o equipo podrá presentar una única obra por cada modalidad, no exhibida ni galaronada con anterioridad ni en éste ni en otros certámenes. Ningún concursante que presente obra individual podrá, por tanto, presentarse también como integrante de un equipo.

En la modalidad de Cómic la obra, de tema y técnica libres, deberá ser inédita, original tanto en sus personajes como en su guión y escrita en lengua castellana. Constará de un máximo de 8 láminas numeradas en formato no superior a A3, montadas en soporte rígido (cartón-pluma) y protegidas con papel acetato. Se presentarán los originales de la obra, salvo que ésta haya sido realizada mediante creación digital, en cuyo caso se presentarán impresos. En ambos casos, se presentará un CD-ROM que contenga la totalidad de las páginas de la obra en formato TIFF (300ppp) para su posible inclusión en catálogo.

Las obras se presentarán identificadas por una etiqueta donde sólo figure título o lema. En sobre cerrado, con el título o lema de la obra en su exterior, se aportará la siguiente documentación, imprescindible para optar a estos Premios: nombre y apellidos del autor, fotocopia del DNI, fotocopia del resguardo de matrícula de la Universidad en la que se realizan estudios durante el curso 2016-2017, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto.

La Universidad de Granada no se hace responsable del posible deterioro o daño que puedan sufrir las obras. El concursar a los Premios Alonso Cano supone la aceptación de este requisito.

Recepción de originales: del 5 al 8 junio de 2017

Retirada de obra no premiada ni seleccionada: 12 y 13 de junio de 2017



CACTUS VIVÍA EN UNA FLORISTERÍA
ENTRE UNA MONÓTONA MULTITUD.



ALGUNOS DE ELLOS
SE ENAMORARON CON EL TIEMPO;
ASÍ, LOS AMANTES SE ENTRISTECEN
CUANDO POR LA PUERTA ENTRA UN CLIENTE.

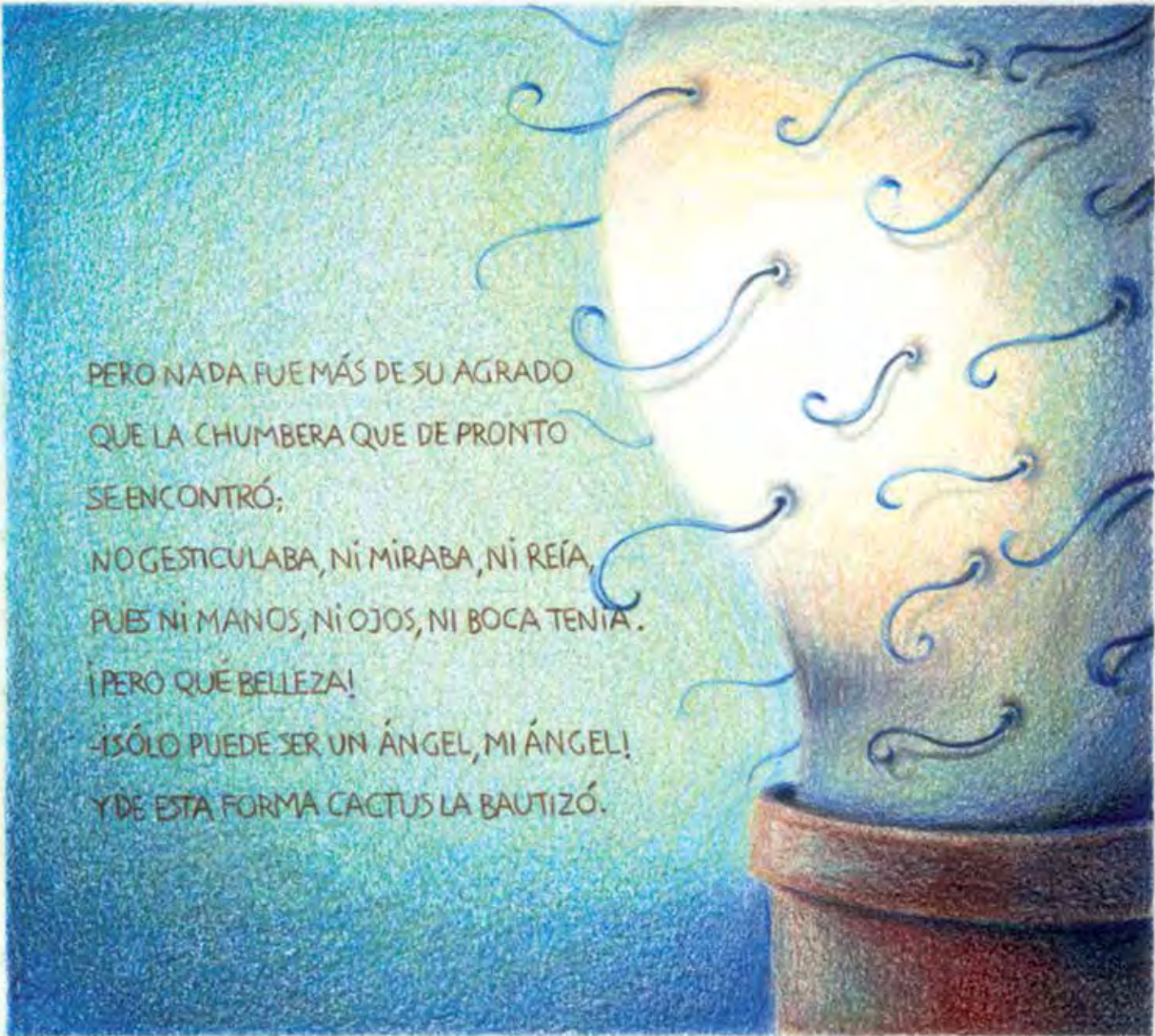


MIENTRAS, AQUELLOS QUE LES RODEAN
SE APARTAN DE SU LADO,
PUESE EL RIEGO EN EXCESO
NO ES APROPIADO PARA PLANTAS DE SECANO.



UN DÍA A CACTUS LO METIERON EN UN BOLSO
Y TRAS UN RATO DE INCERTIDUMBRE
APARECIÓ EN UN PATIO MUY LUMINOSO
¡Y SIN NIÑOS NI ANIMALES!
EL PARAÍSO IDEAL DE TODOS LOS NOPALES.

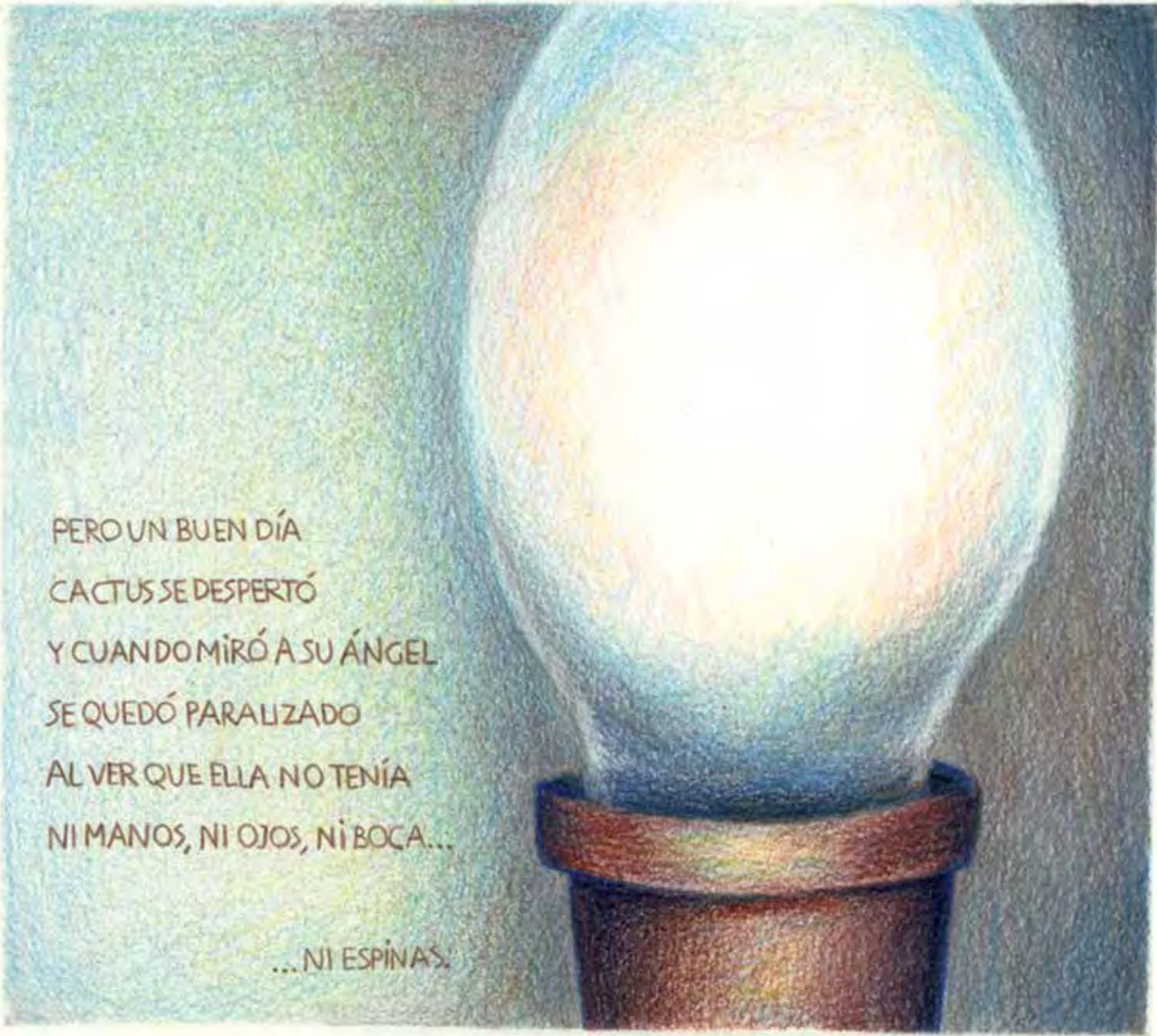




PERO NADA FUE MÁS DE SU AGRADO
QUE LA CHUMBERA QUE DE PRONTO
SE ENCONTRÓ;
NO GESTICULABA, NI MIRABA, NI REÍA,
PUES NI MANOS, NI OJOS, NI BOCA TENIA.
¡PERO QUÉ BELLEZA!
-¡SÓLO PUEDE SER UN ÁNGEL, MI ÁNGEL!
Y DE ESTA FORMA CACTUS LA BAUTIZÓ.

A PARTIR DE ESE MOMENTO
CACTUS SE PASABA TODO EL RATO
ADMIRANDO SUS DELICADAS ESPINAS
Y SU CRISTALINO TALLO.

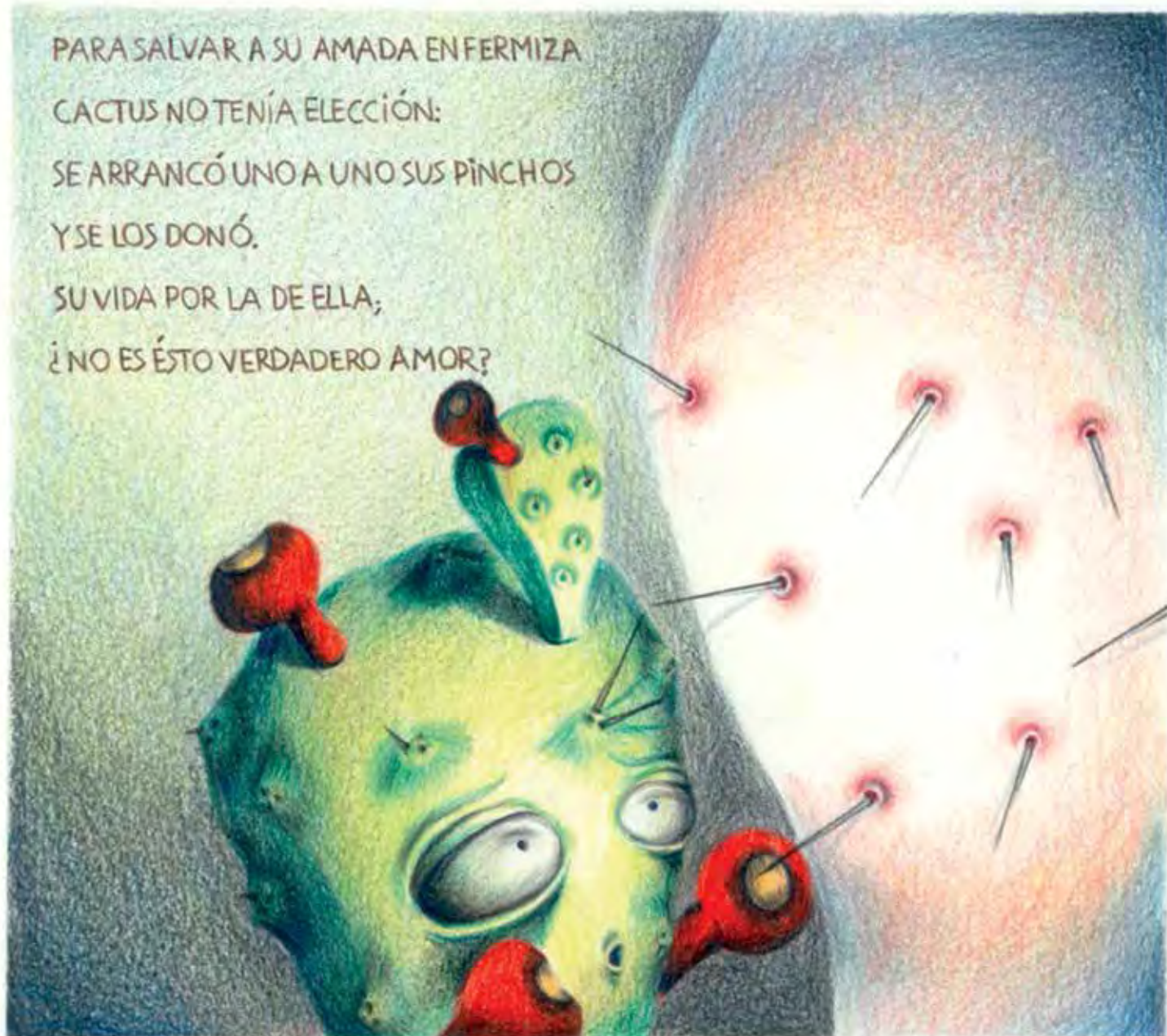


A glowing, ethereal light bulb on a wooden stand against a textured background. The light bulb is the central focus, emitting a bright, warm glow that fills the upper right portion of the frame. It has a soft, hazy appearance, with colors ranging from pale yellow to light blue. The base of the bulb is a dark, textured wooden ring. The background is a mottled, textured surface in shades of green, blue, and grey, giving it a painterly or watercolor-like quality. The overall mood is mysterious and dreamlike.

PERO UN BUEN DÍA
CACTUS SE DESPERTÓ
Y CUANDO MIRÓ A SU ÁNGEL
SE QUEDÓ PARALIZADO
AL VER QUE ELLA NO TENÍA
NI MANOS, NI OJOS, NI BOCA...

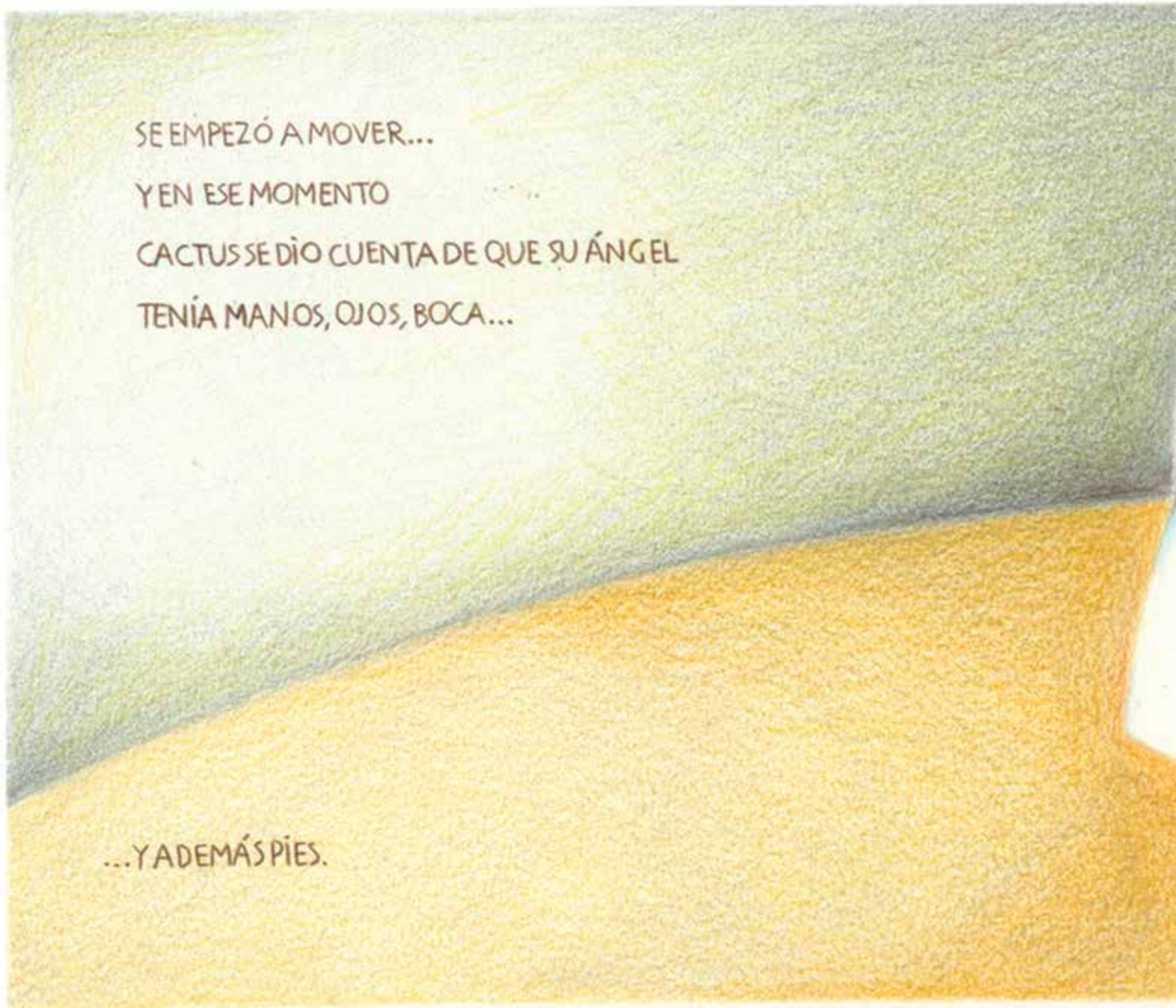
... NI ESPINAS.

PARA SALVAR A SU AMADA ENFERMIZA
CACTUS NO TENÍA ELECCIÓN:
SE ARRANCÓ UNO A UNO SUS PINCHOS
Y SE LOS DONÓ.
SU VIDA POR LA DE ELLA,
¿NO ES ÉSTO VERDADERO AMOR?





Y MIENTRAS CACTUS PERECÍA
SU ÁNGEL ROJO SE TORNABA.
Y ENTONCES ELLA HIZO
LO QUE NUNCA ANTES...



SE EMPEZÓ A MOVER...

Y EN ESE MOMENTO

CACTUS SE DIO CUENTA DE QUE SU ÁNGEL

TENÍA MANOS, OJOS, BOCA...

...Y ADEMÁS PIES.





Empezando a reconocer el cómic

¿POR QUÉ EL CÓMIC NO ERA ARTE?

Algunas reflexiones sobre arte y cómic en el ámbito universitario.

Miguel Peña Méndez

El camino de los estudios universitarios se ha ido ampliando progresivamente y muchos aspectos de la cultura popular o marginal que antes eran materias impensables, se han ido introduciendo en la docta casa y hoy en día se reflexiona, estudia e investiga sobre ellos con la misma seriedad que sobre aspectos científicos o humanísticos “de toda la vida”. La incorporación del cómic en la universidad es algo que tiene un recorrido muy reciente. Desde los años 60 y 70 del siglo pasado hubo una serie de intelectuales y artistas que empezaron a tomarse en serio esto de los cómics. Semiólogos como Umberto Eco, filósofos como Edgar Morín, cineastas como Alain Resnais o Federico Fellini, artistas como Lichtenstein o Telemaque, escritores como Raymond Queneau o historiadores y críticos como Jean Adhémar o Marcel Brion¹. Tras la avanzadilla de estos intelectuales que empezaron a preocuparse por el tema, las universidades empezaron a introducir algunas materias, realizar seminarios, establecer coloquios y convocar congresos en los que se reflexionaba sobre el particular. Actualmente existen universidades y escuelas que han tomado los estudios sobre el cómic como una de sus prioridades de investigación y docencia. Se han abierto museos, creado múltiples asociaciones e instituciones que fomentan, estudian y conservan estas obras. Los museos abren sus salas para exhibirlas. Algunas galerías se especializan en el mercado de este tipo de arte y las casas de subastas alcanzan cifras millonarias por algunos ejemplares u originales de estos cómics.

Ésto es una visión optimista y fantástica del papel y lugar del cómic entre las artes y humanidades. La realidad, sin embargo, todavía tiene rugo-

sidades que pulir. Desde el ámbito en el que yo me muevo, el de una facultad de bellas artes, todavía se detectan restos de resistencia a la aceptación del cómic en el campo artístico. El hecho es que en algunas facultades y escuelas de artes aun se encuentra profesorado que siente cierto recelo hacia los alumnos que muestran veleidades hacia esta faceta de las artes plásticas. Esta reacción tiene obviamente la mejor de las intenciones, ya que tal vez piensan que con el cómic van a desaprovechar su talento; porque al dedicarse a esas prácticas tienden hacia lo fácil y que de seguir en ese camino serán irremediablemente mediocres, o sencillamente porque creen que por ahí no van a lograr nunca hacer Arte “en condiciones”. Esta actitud no está lejos de ser una anécdota del pasado. Lo normal es que muchos profesores y alumnos, y no solamente en las facultades y escuelas de arte, sean aficionados al cómic. Suelen haber grupos de comiqueros más comprometidos con la causa, que manifiestan sus inclinaciones hacia la narrativa dibujada mediante la edición de fanzines, creación de asociaciones sobre el tema o la realización de seminarios en determinadas asignaturas.

Pero esa actitud reacia hacia el cómic tiene su explicación. Y tiene curiosamente que ver con sus propias raíces históricas. A algunos, que miren con los ojos de hoy, puede parecerles escandaloso o raro pero hagamos una pequeña excursión por algunos de los motivos y argumentos que hicieron que esto fuese así.

Si nos situamos en el momento del nacimiento del cómic, vemos que confluye en buena medida con el surgimiento de la **Modernidad**. Son fenómenos que se producen casi en paralelo. No es comprensible la Modernidad artística sin el cómic², pero paradójicamente la modernidad no la dejó entrar entre las artes y ha sido la última en agregarse al canon de las artes.³

El sustrato del que parte esta negación del cómic como arte tiene una raíz conceptual. Desde el principio ha existido una cierta incomprensión

2 La Modernidad es similar al concepto kantiano de Ilustración (la «mayoría de edad» del individuo, que ejerce su razón de forma autónoma: el *Sapere aude*) y junto con ello el sentido crítico que el cómic tan bien encarna. Cfr. Bozal, V. *El siglo de los caricaturistas*, Historia16, Madrid, 1989.

3 Hay que tener en cuenta que actualmente la ya rancia clasificación de las artes está reconocida internacionalmente con este orden: 1-Arquitectura, 2-Música, 3-Pintura, 4-Literatura, 5-Danza-teatro, 6-Escultura, 7-Cine, 8- Fotografía, 9-Cómic. Nótese que no se guarda un orden cronológico ya que el cine y la fotografía son posteriores al nacimiento del cómic pero su aceptación en la consideración artística sí que fue la última.

1 La mayoría de estos nombres están sacados de entre los colaboradores o miembros del comité de honor de *Centre d'étude des littératures d'expression graphique* una de las primeras asociaciones dedicadas al estudio y difusión del cómic (1962),.



R. Töpffer. Los amores del Señor Vieux-Bois. 1827-37

desde el mundo del arte y especialmente desde la pintura hacia el mundo del cómic. Se sabe que hasta hace muy poco la *intelligentsia* y el mundo de la cultura en general ha mirado con cierto recelo, cuando no desprecio, al mundo del cómic al considerarlo un producto para las masas, de carácter infantil, de poco calado intelectual, abocado a temas pueriles, con recursos plásticos escasos, producción final defectuosa, carente de aura debido a su producción industrializada e instalado en los ámbitos del *kitsch*.

Sobre toda esta retahíla de *piropos*, lo mejor es que de muchos de ellos no hay quien diga que son falsos en un alto tanto por ciento de los casos. Pero mejor todavía es que este desprestigio no haya sido sólo por parte de los “cultos” sino también de los profanos, ¿qué padre deseaba para su hijo un futuro como dibujante de cómics, qué prestigio social tendría o a qué gran fortuna podía aspirar?

Sin embargo, mientras en 1827 Rodolphe Töpffer realizaba su primera historieta de *Los amores de Monsieur Vieux-Bois*⁴, Delacroix pintaba *La muerte de Sardanápalo*. El gran Arte y el cómic estaban configurando dos polos que sin saberlo sustentaban la modernidad. En el ámbito europeo desde hacía tiempo se estaba produciendo un gran cambio en lo que hasta entonces había

sido la cultura en el mundo occidental. Se estaba inventando el Arte o como se suele decir con mayor precisión “la institución Arte”. Desde finales del siglo XVIII se empieza a configurar lo que Shiner⁵ ha denominado “la Gran División” y que consiste en la creación de un nuevo concepto basado en la triple distinción entre artesanía y Bellas Artes, artista y artesano, y entre obra de arte y obra de artesanía. Daré algunos apuntes al respecto que aspiran a explicar en algo el porqué del durante mucho tiempo negado estatuto artístico para el cómic.

Una de las características de las obras del nuevo Arte es que éstas debían ser únicas, especiales, alojadas en una economía de la escasez que hiciera que estas fueran deseadas y que aquel que las consiguiera fuera considerado alguien privilegiado. Sin embargo, cuando críticos e historiadores del cómic se reunieron para redactar el acta de nacimiento del cómic como tal⁶ -frente a la narración visual que se encuentra profundamente ligada a

5 Shiner, L. *La invención del arte. Una historia cultural*. Paidós, Barcelona, 2004.

6 A pesar de que en el Salón Internacional de Cómics de Lucca fuera donde decidieron arbitrariamente que el primer cómic fue *The Yellow Kid* y su fecha de nacimiento en 1896, sí que pusieron sobre la mesa los elementos que hacían que un cómic fuera un cómic y no otra cosa. A pesar de lo discutible de la decisión, la fecha decidida por los participantes se celebró a nivel mundial como el del centenario. Léase la noticia en el diario El País: http://elpais.com/diario/1989/08/06/cultura/618357607_850215.html

4 Editada finalmente para el público en general en 1837.

la comunicación humana desde el principio de los tiempos (protocómico, precómico y antecedentes)⁷ una de las características que debía tener, además de las cuestiones propias de los elementos del lenguaje del cómic (bocadillos, viñetas, onomatopéyas,...), era la edición seriada de éstas obras. Es decir, que no fueran una obra de ejemplar único sino que debía estar editada y difundida a través de múltiples copias. Y es más cuantas más copias se editaran y se vendieran mayor era el éxito de ésta como obra. Con lo cual una de las características que definían a la obra de Arte moderna –su unicidad, su *aura*– ya estaba perdida para el cómic desde el minuto cero.⁸

Esta cuestión de la edición múltiple conlleva otra consecuencia: que la producción del cómic estaba inevitablemente ligada a editoriales, periódicos y revistas, es decir, a la *industria* editorial. Por tanto esta dedicación al cómic no era fruto de un arte libre (liberal), sino que estaba sujeto a un patrón y dentro de la producción industrial. No era fruto de una actividad autónoma sino asalariada. Y eso no estaba bien visto según el estatuto de la obra de Arte “moderna”, que exigía que para ser validada como tal lo debía hacer a través de la nueva figura del artista “bohémio”, un ser al margen de la industria o de cualquier relación contractual servil. Debía fruto de la “inspiración”, no del encargo. El artista no debía trabajar por un salario, sino que el motor debía ser el mismo hecho creativo.

Por otra parte, el contenido, el sustrato cultural y el nivel intelectual de cualquier obra de Arte debían ser complejos. Es más, una de las características de la obra de Arte era que debía ser “interpretada”. Es decir, que para acceder a ella se debían tener unos conocimientos profundos y elevados. Conocimientos a los que el pueblo llano no podía acceder si no era a través de la explicación por parte de los críticos o la guía de maestros doctos.

⁹ Eso evidentemente se contradecía con la misma esencia del cómic. Éste estaba pensado como un entretenimiento popular, accesible a cualquier persona, sin distinciones de estatus cultural alguno.

7 Eso que siempre se cita de las pinturas egipcias, la columna de Trajano, el tapiz de Bayeux,... Esa posible clasificación de narraciones visuales anteriores al cómic es la que suelo usar yo.

8 Una vez más hay que recordar la importancia del texto de W. Benjamin, *El arte en la época de la reproductibilidad técnica*.

9 “La aparición de la crítica de arte se sitúa en Francia a mediados del siglo XVIII (...) pero su plenitud sólo llegará en el siglo siguiente”. Solana, G. “Baudelaire crítico de arte: una vindicación de la pintura” en Baudelaire, Ch., *Salones y otros escritos sobre arte*. Visor / La balsa de la Medusa, Madrid, 1996, p.13.

Con todo ésto, entre otras cosas más, difícilmente se iba a conseguir el reconocimiento artístico a este nuevo lenguaje visual.

Sin embargo desde los mismos orígenes de la Modernidad¹⁰ y sobre todo ya después, durante las Vanguardias, siempre planeó por encima de las cabezas de los mejores artistas y pensadores la sospecha de que esos dibujitos que aparecían en los periódicos y en algunas revistillas infantiles tenían grandes posibilidades y que detrás de aquellas imágenes había unos dibujantes que en muchos casos les ofrecían soluciones gráficas y recursos expresivos que apuntaban otras maneras de ver el mundo y representarlo. Los grandes artistas de las Vanguardias no sólo se dieron cuenta del fabuloso trabajo y lo enriquecedoras que podían ser aquellas páginas llenas de colores y dibujos ordenados en sus correspondientes cuadraditos, sino que se acercaron sin pudor a comprobar cómo funcionaba aquello. Por poner algunos ejemplos ahí estaría Picasso con su afición por *Krazy Kat* y sus grabados *Sueño y mentira de Franco*, Dalí y su famoso vaticinio futurista¹¹, Duchamp y sus chistes de principios de siglo, Feininger y sus *Niños Kin-der*¹², El Lissitski y su historia gráfica sobre dos cuadrados¹³, Grosz y sus carpetas de grabados secuenciadas¹⁴ o Reinhardt y sus páginas de chistes en *Art News*¹⁵,... la lista sería larga y, a medida que vamos avanzando en el tiempo, la lista se hace más profusa. Todos ellos aceptaron y adoptaron herramientas que provenían del cómic con respeto y humildad, sabiendo cual era el ámbito de cada una y vislumbrando un lenguaje plástico nuevo por explorar.

10 Se suele citar a Goethe en sus declaraciones de 1832 dándole la aprobación a Töpffer tras su lectura de una de sus obras y profetizando el interés que le veía en el futuro. Cfr. García, S. *La novela gráfica*, Astiberri, Bilbao, 2010, p. 49.

11 “La BD será la cultura del año 3794. O sea que tienen ustedes 1827 años de adelanto, lo que me parece muy bien. Porque esto me deja el tiempo suficiente para realizar un collage con los 80 tebeos que les he comprado. Y eso marcará el nacimiento del “Bédé-Art”. Y para celebrarlo haremos un gigantesco *vernissage*, con mi divina presencia, el 4 de marzo del 3794, a las 19 horas exactas.”

12 *Los niños kin-der*. Manuel Caldas/ Libris Impressi, Portugal, 2010

13 *About 2 (squares)*. Tate publishing. Londres, 2014.

14 Jentsch, R. *George Grosz. Los años de Berlín*, Electa, 1997

15 *Una página de chistes*, Alias, México D.F., 2010.



Salvador Dalí visitando la librería especializada "Antica" de París en 1967.

Después llegó el Pop-art y, ya se sabe, cuando haces pop... Llevamos más de 50 años avanzando en este camino y actualmente muchos son los artistas que consolidan el arte actual alrededor de premisas provenientes del cómic. El Geek art, el Surrealismo pop, el Lowbrow,... terminologías todas ellas que nos remiten a lo mismo.

A partir de finales de los años 70, cuando se fue haciendo cada vez más evidente la crisis y fracaso de la Modernidad en sus postulados y el advenimiento de lo que se vino a llamar postmodernidad, esos presupuestos que configuraban al Arte como algo puro e inaccesible para los no iniciados fue cayendo en el descrédito y las prácticas artísticas se fueron volviendo cada vez más ajenas a esas premisas. La progresiva disolución de la división entre alta y baja cultura y la consolidación de una cultura de masas han sido temas de discusión en múltiples foros desde hace tiempo. Sólo señalar uno de los más destacados y que se produjo con motivo de la exposición *High & Low* en el MoMA de Nueva York en la que el cómic tuvo su papel entre otras manifestaciones populares.¹⁶

¹⁶ Varnedoe, K. *High and low: modern art and popular culture*. Museum of Modern Art. Nueva York, 1990. Esta exposición tuvo una réplica por parte de Art Spiegelman en la revista *Artforum* y un amplio debate en variados foros. Véase Spiegelman, A. *Metamaus: una mirada de Art Spiegelman a su clásico moderno*, Maus, Mondadori, Madrid, 2012.

Por otra parte, los autores de cómic en esta nueva etapa de la Historia han establecido una relación con el Arte cada vez más fluida. La consideración de los hacedores de cómic¹⁷ es cada vez mayor hacia determinados autores. El reconocimiento social y económico, el impacto de sus obras a nivel cultural es en algunos casos altísimo. La profundidad de muchas de sus propuestas narrativas y gráficas, las eficaces resoluciones plásticas van consolidando un lenguaje específico, propio y en continua expansión. Además los artistas del cómic han logrado el reconocimiento y propiedad autoral de sus obras por lo que se puede decir claramente que son fruto de su actuación libre y autónoma, siendo a través del concepto de "novela gráfica" donde más claramente se ha conseguido ésto. Y finalmente hay que señalar también que las mejoras tecnológicas en las artes gráficas han aportado que las ediciones puedan tener un acabado de gran calidad y una presencia digna de una obra de arte.

En fin son muchos los ingredientes que han variado desde que Töpffer garabateara aquellas cuartillas para sus alumnos contando las vicisitudes amorosas de su ridículo e hilarante personaje.

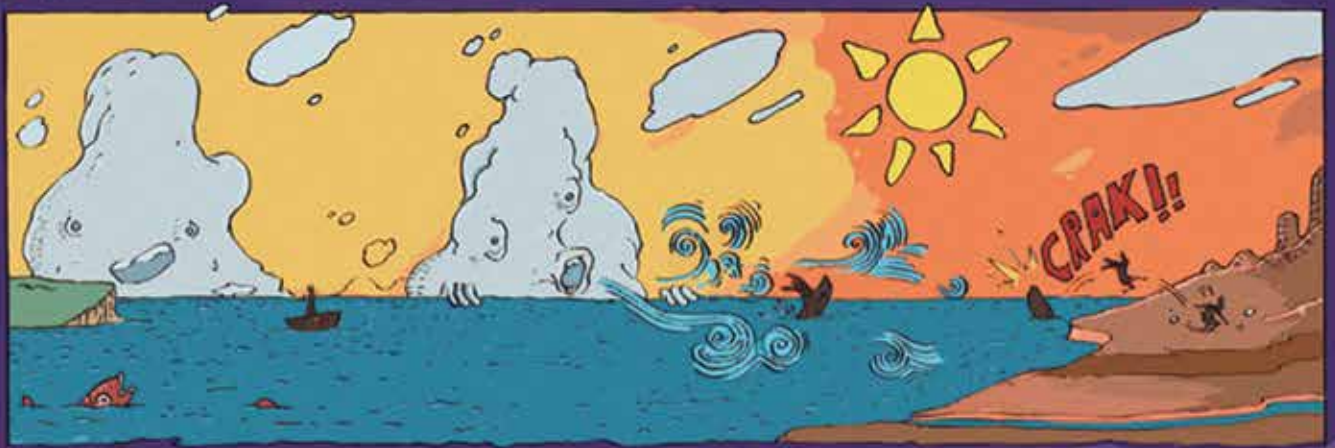


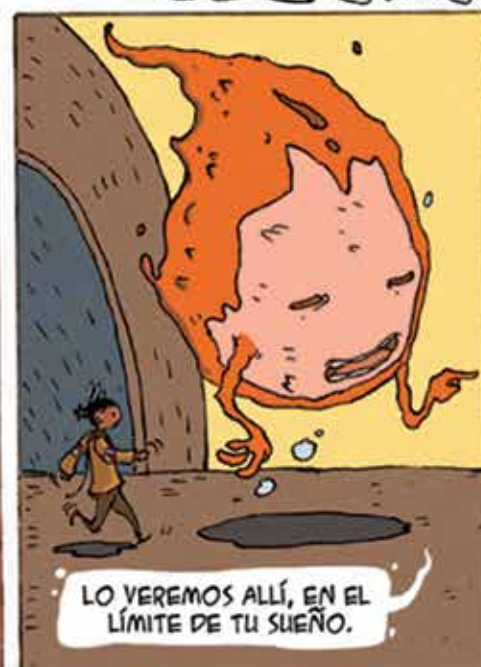
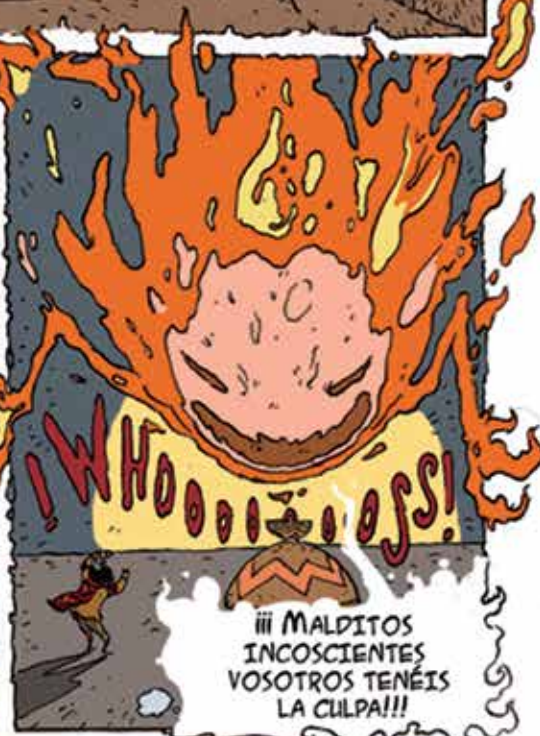
Ilustración de portada de la revista Giff-wiff. Número 21.

¹⁷ Hoy en día llamarlos de manera general simplemente dibujantes, aunque los hay que defienden muy apropiadamente este calificativo, me parece una definición empobrecedora y reductora hacia la gran variedad de registros individuales que se dedican a estos menesteres.









20 AÑOS DE DOCENCIA

SERGIO GARCÍA SÁNCHEZ



LOLITA ALDEA



MARTA ALONSO



VICTOR ARAQUE



SERGIO ARREDONDO



JOSEP AVARIA



PERE BOSTMANN



NATACHA BUSTOS



NICOLÁS CASTELL



IRENE DÍAZ

XIAN NU
STUDIO



MOISÉS ESCUDERO

20 ALUMNOS ILUSTRES



IRU EXPOSITO



ADRIAN FERNÁNDEZ



MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUANO



MANUEL GUTIÉRREZ



JAB



KAOS



SALVADOR LÓPEZ DONAIRE



BELÉN ORTEGA



FRAN PULIDO



CLARA SORIANO

Granada, ciudad de tebeos

—— Miguel Ángel Alejo

Granada es la ciudad de España con más dibujantes por metro cuadrado. Ya, en el siglo XIX se publicaban en Granada cabeceras en las que la historieta y el humor gráfico jugaban un papel importante. A reivindicar revistas como *Granada Cómica*, *El Manicomio*, *Sancho Panza*, *La Bronca*, *La Pulga* o *El Diablo*. Publicaciones de ese siglo XIX y que desde el título son atrayentes. Miradas satíricas de la realidad granadina y española de la época. Generalmente de aparición semanal y en las que lector, buscaba primero esos dibujos satíricos y después leía los textos.

Olvidado también tenemos al motrileño Francisco López Rubio que vivió en medio de ese grito cultural de la generación del 27. Quizás la figura de Federico García Lorca ha envuelto a este gran caricaturista. Fue el inventor de la línea clara en la que después en los años ochenta y noventa tanto se habló. En 1920 fue el primer caricaturista al que se le otorgó una medalla en la Exposición de Bellas Artes. Sus trazos se disfrutaban en revistas como *Blanco y Negro* o *Gente Menueta* que entretuvieron a toda una generación de niños españoles. Publicaciones infantiles que en la actualidad no existen en el mercado y que deberían de reivindicarse para elevar el conocimiento y lectura del cómic entre los más jóvenes. Pinceladas de nuestra tradición del cómic que se definen por su libertad gráfica y temática.

Los comics y humor gráfico después se refugiaron en su mayoría en los periódicos granadinos como *IDEAL*, *Patria* o *El Defensor de Granada* entre otros títulos.

Tradición que recogen a finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo anterior toda una generación de jóvenes autores. Generación capitaneada por Rubén Garrido en la que aparecieron Joaquín López Cru-

ces, Ozeluí o el teórico Tito Rojo. Nacieron las revistas *La Granada de Papel* o el suplemento de la revista *Granada en Mano*, *Don Pablito*. Vital y repleto de actualidad de esos turbulentos años. Cierta intelectualidad granadina en esos años volvió también la vista hacia el cómic como elemento importante en la cultura de la ciudad de La Alhambra. Un joven estudiante de Derecho, Juan Fernando Flores Aguilar (FLOPS) también hizo sus pinitos con el personaje *Gadeamus* que guionizaba el escritor y profesor de Universidad Andrés Sopena. Entretenidas aventuras en formato de tira de este pedagogo bonachón y que retrataba la sociedad granadina a través de las gafas de este profesor no numerario de la Universidad de Granada.

A ellos se unieron pronto otra generación de jóvenes autores como los ínclitos hermanos Bonet, Andrés Soria, Sergio García, Salva Haro o Montañó entre otros muchos, algunos ya alejados del cómic. Granada bullía con el cómic con revistas como *Jarabe de Palo*, *Que mal teveo* o *Segunda Sonrisa*. Algunas publicaciones nacionales fijaban sus ojos en algunos de estos autores y la historia del cómic nacional no hubiera sido la misma sin estos autores y la llamada *escuela granadina*. Inclasificables a momentos, inquietos siempre y como no, con plena libertad gráfica y temática al no depender tampoco de ninguna cortapisa económica-editorial.

Entre estas publicaciones también hay que recordar la revista universitaria *Campus* en la que el cómic aparecía como suplemento y después integrado en la propia publicación. Ahí se podían ver nombres como Miguel Ángel Moleón, Nacho Belda o Sergio García, vinculados a la actual Facultad de Bellas Artes de Granada.

Después, las aulas de la Facultad de Bellas Artes de Granada desde su nacimiento en 1986 ha sido canalizadora de esos incipientes jóvenes y a los que en

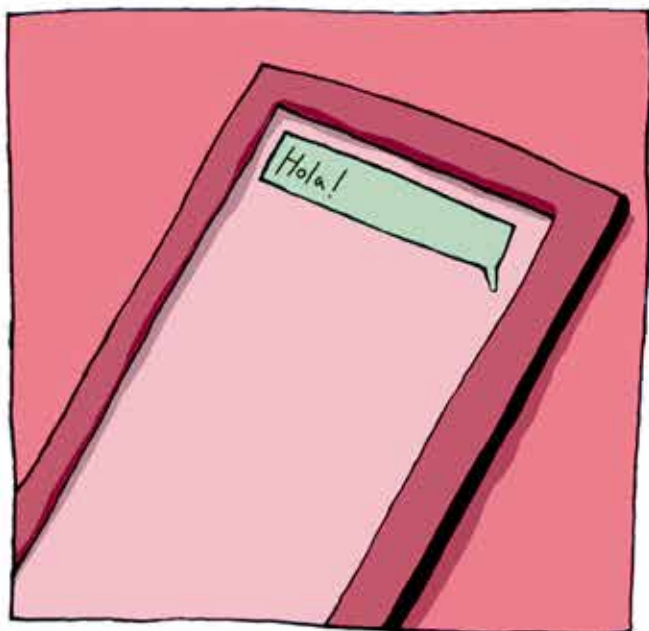
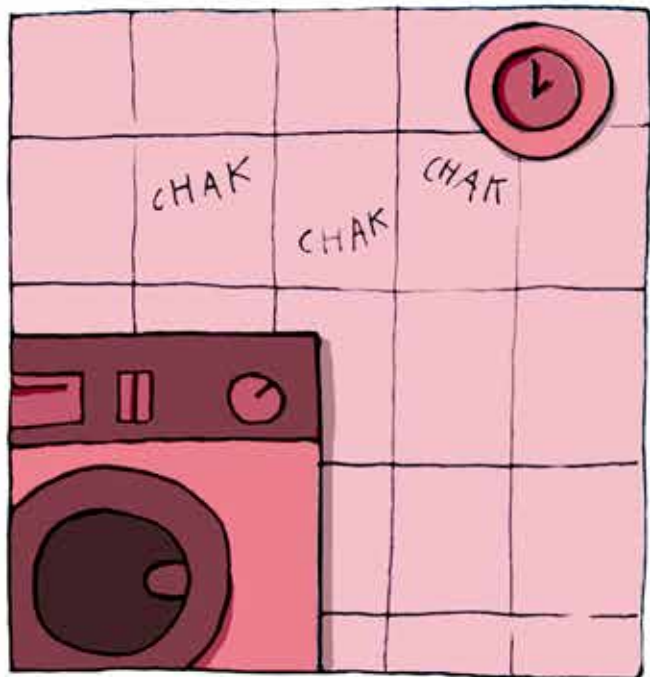
estos años, se han ido sumando otros dibujantes de comics. Aquellos creadores que no han pasado por la Facultad de Bellas Artes de una forma u otra también han estado conectados con todos esos estudiantes.

Remarcar que en la primera promoción de la Facultad de Bellas Artes se licenció Juanjo Guarnido, Encarni o Andrés Soria. Juanjo tras su paso por los estudios de Walt Disney Europa creó su personaje detective *Blacksad* que es uno de los personajes best seller del comic actual. Además Juanjo unido a su guionista Juan Díaz Canales abrió el mercado francés a los autores españoles. Llama la atención que ocurrió lo mismo en el mercado norteamericano con el gaditano Carlos Pacheco, que casualmente hizo la mili en Granada.

A estos autores, se licenciaron también Sergio García o Enrique Bonet. Después Jose Luis Munuera, Pablo Guarnido, José Luis Rubiño, JAB, Hernández Walta, Mazi, Irene Moreno, Belén Ortega, Kenny Ruiz y tantos otros, todos siguen sentados en sus mesas de dibujo publicando regularmente en diferentes editoriales nacional o internacionales.

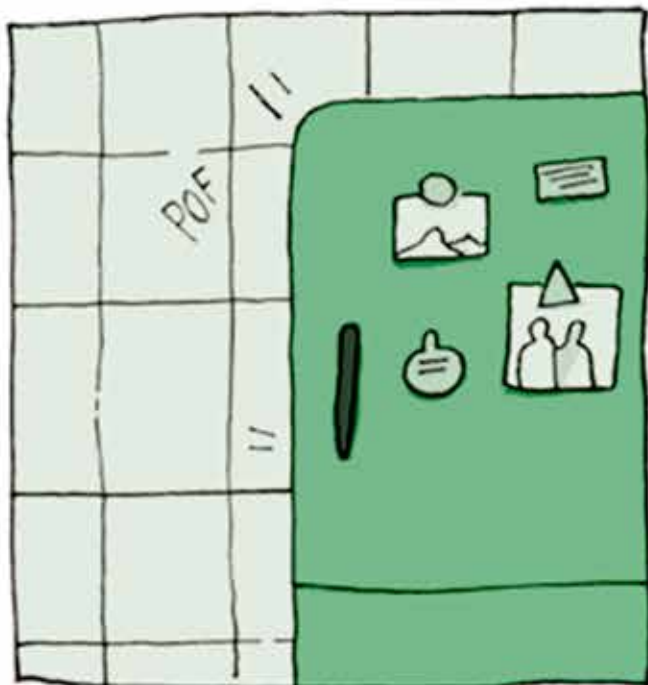
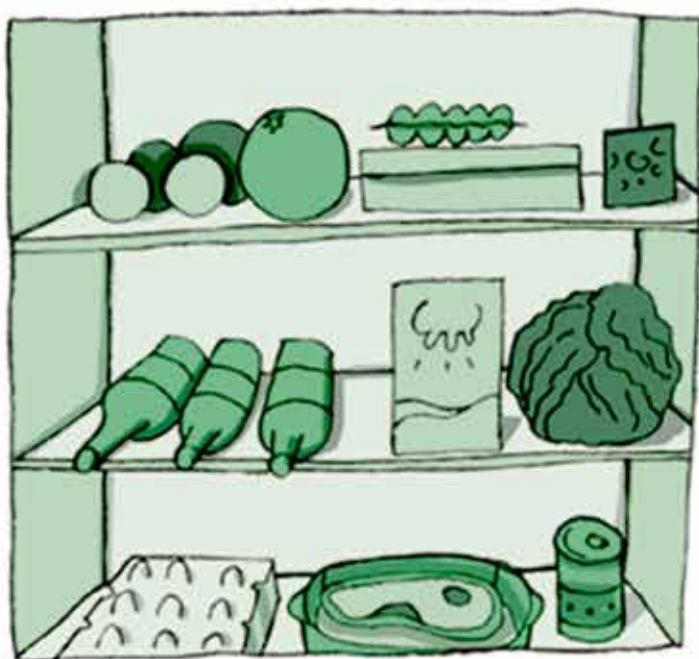
Entre algunos de estos estudiantes, siguiendo la tradición de las revistas autopublicadas o fanzines, nació en 2004 la revista *Gutter*. Jaime Visedo, Clara Soriano, Manuel Vaca, Pedro Moreo, Javi Pelegrina o Carlos Merino dieron ahí también sus primeros pasos dentro del cómic.

Como panfleto humorístico contra la subida de tasas de la Universidad granadina surgió la revista satírica *El Batracio Amarillo*. Publicación gratuita que, aunque se distribuyó en facultades, se desligó a la Universidad. Ha pasado por diferentes- y diversas- vicisitudes que ha sido canalizadora también de reunión de distintos humoristas granadinos. Actualmente la revista se publica de forma irregular y sólo se distribuye en la costa granadina.







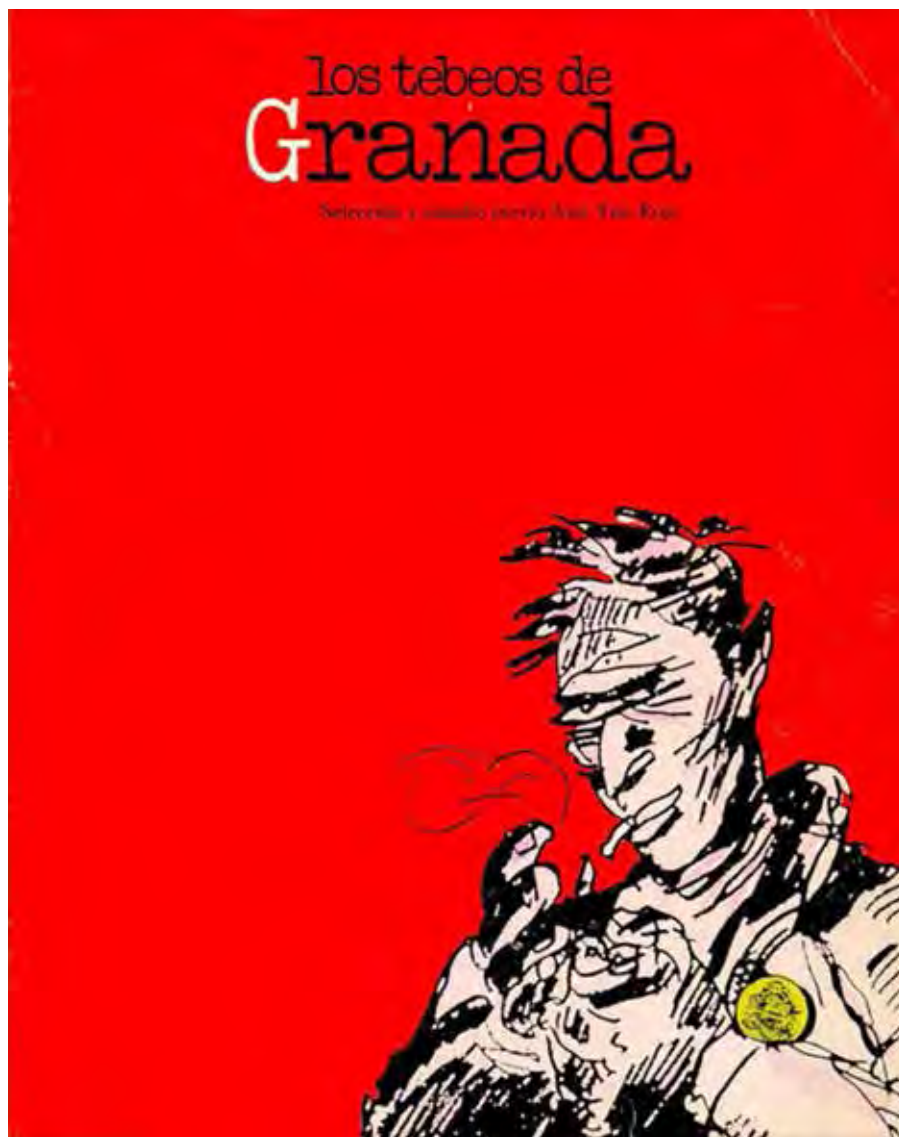




Universitas comiquensis

Enrique Bonet

La relación entre el mundo universitario y el de los tebeos no puede calificarse, precisamente, como apasionada, pero tampoco sería justo decir que se den la espalda o que se traten como dos desconocidos: desde hace bastantes décadas ambos mundos han llegado a hablarse con cierta frecuencia, incluso con roce, a veces llegando hasta el cariño. En el caso que nos toca más de cerca, el de la Universidad de Granada, recordemos algunos buenos momentos: aquí, en esta Universidad, se han acogido magníficas exposiciones dedicadas al mundo de las viñetas (*"Humor Franco"*, *"Historia de una página"*, *"Juanjo Guarnido: trayectoria de un dibujante"*...); se han publicado comics y páginas dedicadas al estudio y la crítica de la historieta en varias revistas universitarias (*"Campus"*, *"El fingidor"*, o las *"Ediciones lunáticas"* de la Casa de Porras); se imparten asignaturas relacionadas directamente con la creación de comics o con su historia en los estudios de Bellas Artes y de Historia del Arte, y se han impartido, también, algunos talleres y cursos especializados en la materia; se ha colaborado y participado activamente en varias ediciones de eventos dedicados al mundo del cómic, como el Salón del Comic de Granada o Ficzone; y aquí, en esta Universidad, han estudiado algunos de los mejores profesionales del medio que publican hoy día a nivel nacional e internacional. ¡Hasta tuvimos un ministro que, antes de dedicarse a cosas importantes, pu-



"Los Tebeos de Granada". Pepe Tito. Ayto. de Granada, 1984.

blicó sus primeros tebeos en la universidad granadina!

Granada es un caldo de cultivo para los autores de comics, y la Universidad no puede ignorar ni dar la espalda a esa realidad, de la que ella misma es responsable en buena medida (aunque quizá sin pretenderlo). Como escribí alguna vez, la explicación de que en Granada haya tantos dibujantes de tebeos es, precisamente, que hay muchos dibujantes de tebeos. Sin remontarnos demasiado en el tiempo (podríamos encontrar gloriosos precedentes desde principios del siglo pasado, con nombres como López Sancho, López Rubio, o algo posteriormente, Miranda...) podemos

asegurar que, tras la estela marcada por aquella magnífica "quinta pionera" de la *Granada de Papel* de los años 80 del pasado siglo, en Granada se ha mantenido una fecunda tradición de historietistas que no ha parado de crecer, generación tras generación. Y sin duda, el ambiente universitario de la ciudad ha servido en todos estos años de aglutinante, de foco de atracción sobre el que han confluído los intereses y los puntos de encuentro de muchos de estos autores que, en bastantes casos, llegaron desde otros lugares y que, en muchos casos también, se quedaron aquí tras acabar sus estudios e iniciar su camino profesional.



En ese contexto, los Premios Alonso Cano, en su modalidad de cómic, han sido sin duda uno de los mayores esfuerzos acometidos por la Universidad de Granada para impulsar de modo continuado la creación de historietas entre los estudiantes, incentivar el esfuerzo de los jóvenes creadores y descubrir a nuevos talentos escondidos entre las mesas de las aulas y las cafeterías universitarias. Destacaríamos varios puntos importantes y distintivos de este certamen: su ámbito nacional, una dotación económica más que notable (bastaría conocer las tarifas habituales en el mundo editorial español para apreciarlo en su justa medida) y su integración de pleno derecho en una convocatoria general de premios que pretenden reconocer lo mejor de la creación artística universitaria, en sus diferentes modalidades. Así que, amigos del tebeo: ¡fuera complejos y victimismos! ¡Hemos dejado de ser los parientes pobres de las artes plásticas! O al menos, somos tan pobres como el resto de nuestros parientes.

Ahora bien: ¿para qué sirven, o para qué deberían servir más bien, unos premios de esta índole? Como no tengo una respuesta clara, compartiré mis incertidumbres: aquéllas con las que he tenido que enfrentarme en relación con la propia naturaleza de lo que tenía que valorar, juzgar y premiar, desde mi corta experiencia como miembro del jurado.

Como es bien sabido, el cómic es un lenguaje híbrido, una mezcla casi mágica entre los lenguajes de la imagen y los lenguajes de la palabra, por lo que -simplificando mucho el discurso- la búsqueda del equilibrio entre “lo plástico” y “lo narrativo”, entre la historieta “bien di-



Imágenes cortesía de “granadadepapel.blogspot.com”. Rubén Garrido



Portadas de "La Granada de papel"

bujada" y la historieta "bien contada", debería ser, a mi juicio, el criterio imperante a la hora de valorar unos trabajos sobre otros. Y no siempre es fácil: les aseguro que pude resultar muy complicado desechar historietas dibujadas con gran maestría pero, ay, que no cuentan nada interesante o que, simplemente, lo cuentan mal. Y viceversa: buenas historias, narradas con un guion bien construido, pero plasmadas con cierta torpeza gráfica.

Tampoco podemos olvidar otra cuestión que puede parecer obvia, pero que no está de más recordar: el fin último de un cómic, su razón de existir, es ser publicado y leído por otros.

Y ello nos lleva a otra cuestión, máxime en el contexto de un certamen como éste, destinado a premiar y distinguir la "creación artística": ¿se debería valorar, por encima de cualquier otro criterio, la innovación y la búsqueda de nuevos caminos, el riesgo creativo, la apuesta personal, la ambición artística, en definitiva? O por el contrario, ¿buscamos premiar, como valor predominante, las obras que, tanto gráfica como narrativamente, ofrezcan un acabado más profesional, y que potencialmente pudieran tener una mayor cabida en el mundo editorial?

Ya lo he dicho: no tengo respuestas claras ni rotundas a ninguna de estas cuestiones. Y si atendemos a los trabajos y autores premiados en este certamen desde su primera edición, el resultado no puede ser más variado y ecléctico; encontramos gran diversidad de estilos y técnicas, y propuestas con enfoques creativos, plásticos y narrativos muy distintos (al margen, por supuesto, de una calidad media bastante alta). La gran cuestión pendiente es saber si estos premios han supuesto, además de un estupendo broche de oro en los currículos de sus ganadores, un impulso añadido en su camino profesional.

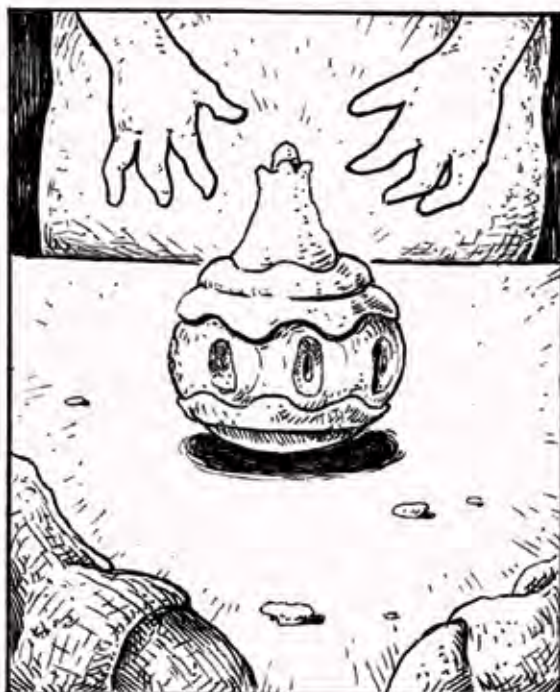
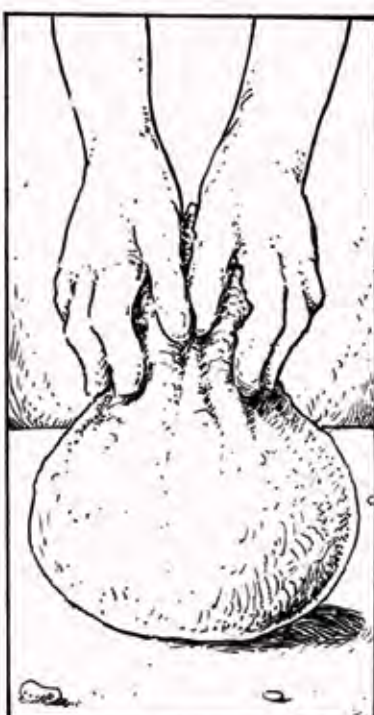
Lo único cierto es que el mundo editorial español es lo bastante frágil, caprichoso y cambiante como para que nadie pueda tener claro qué es lo "comercial", lo publicable, lo innovador o lo vanguardista en cada momento. Si me apuran, ni siquiera los autores que consiguen ver su obra publicada en una editorial importante tienen garantizado, ni mucho menos, el status de "profesional". Precisamente, esa misma fragilidad del mercado editorial hace posible, hoy día, lo que hace



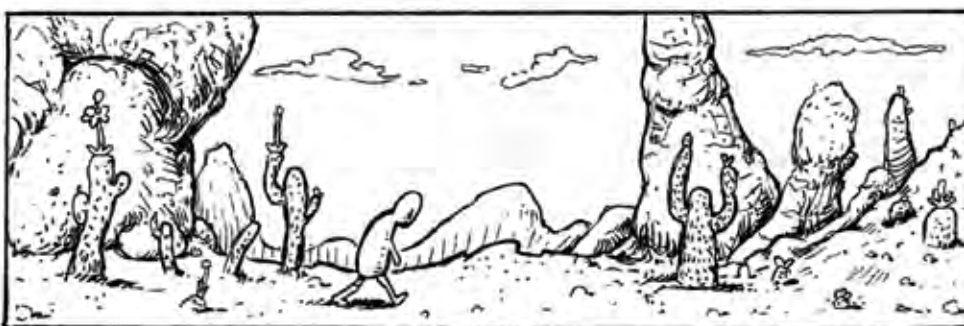
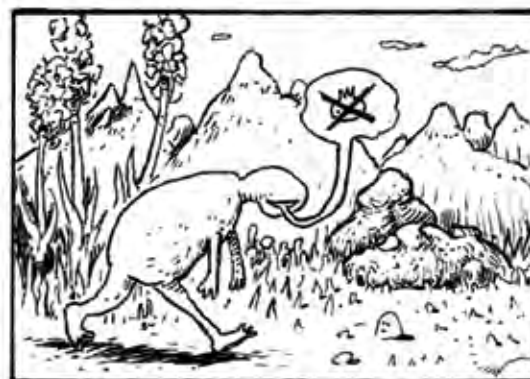
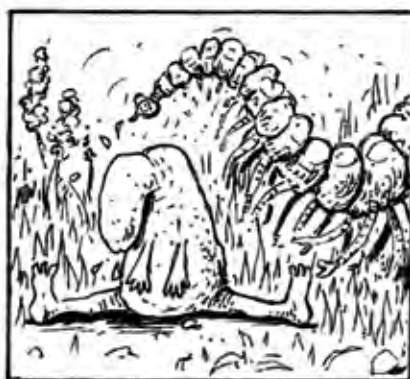
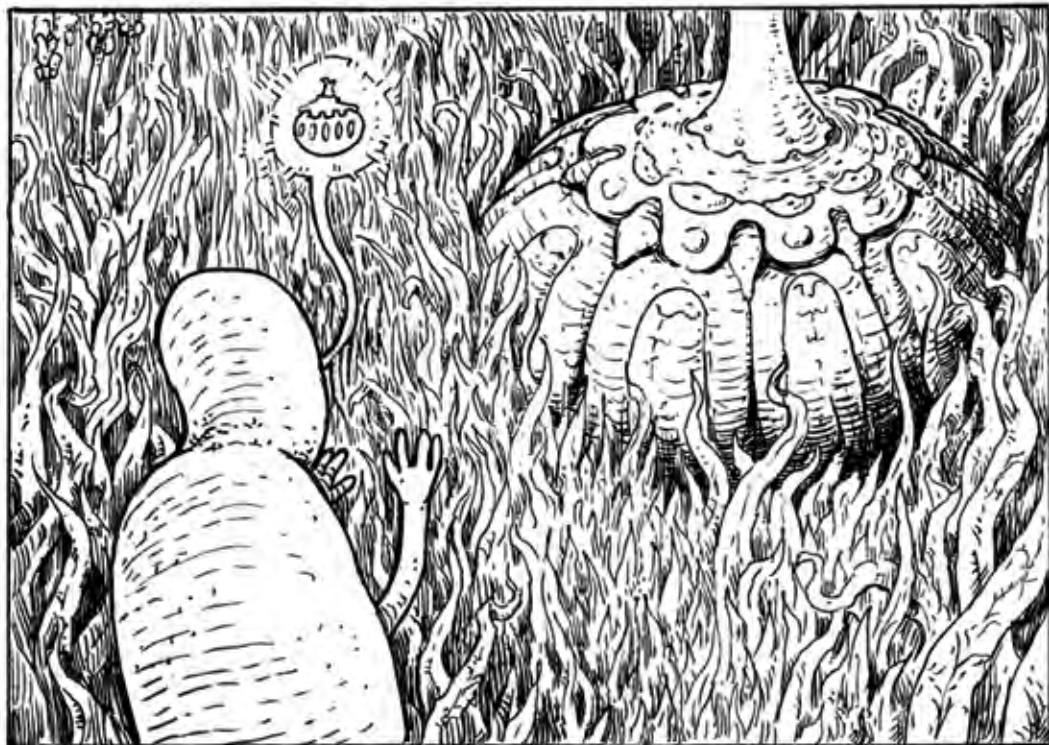
Monográficos Luis Arance y J.L. Munuera. Taller de cómic de la Casa de Porras. 1995.

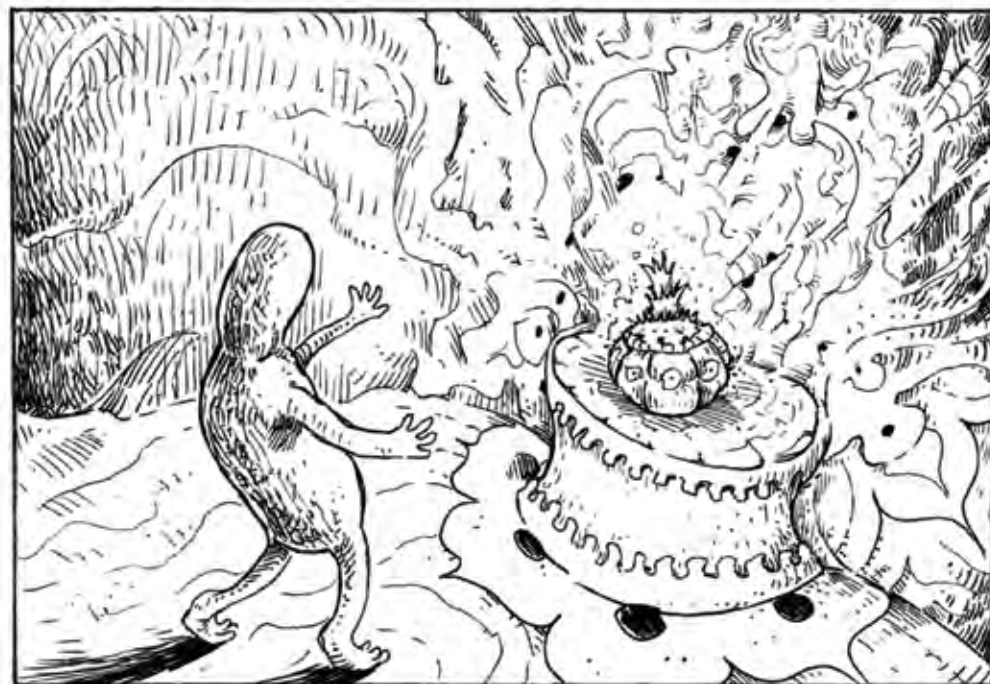
algunos años era impensable: que en él tengan cabida, y hasta con ciertas posibilidades de éxito, autores (y autoras, cada vez más, afortunadamente!) de lo más variopinto e inclasificable.

Así que, amigas y amigos del tebeo: si tenéis claro lo que queréis hacer, lo que queréis contar, lo que queréis dibujar, y cómo hacerlo, dejaos llevar por vuestros impulsos... ¡y hacedlo! Solo desde la pasión y el convencimiento personal podremos seguir leyendo buenas historias y descubriendo a nuevos y sorprendentes talentos. Ésa debe ser la respuesta, la verdadera razón de ser de estos premios.



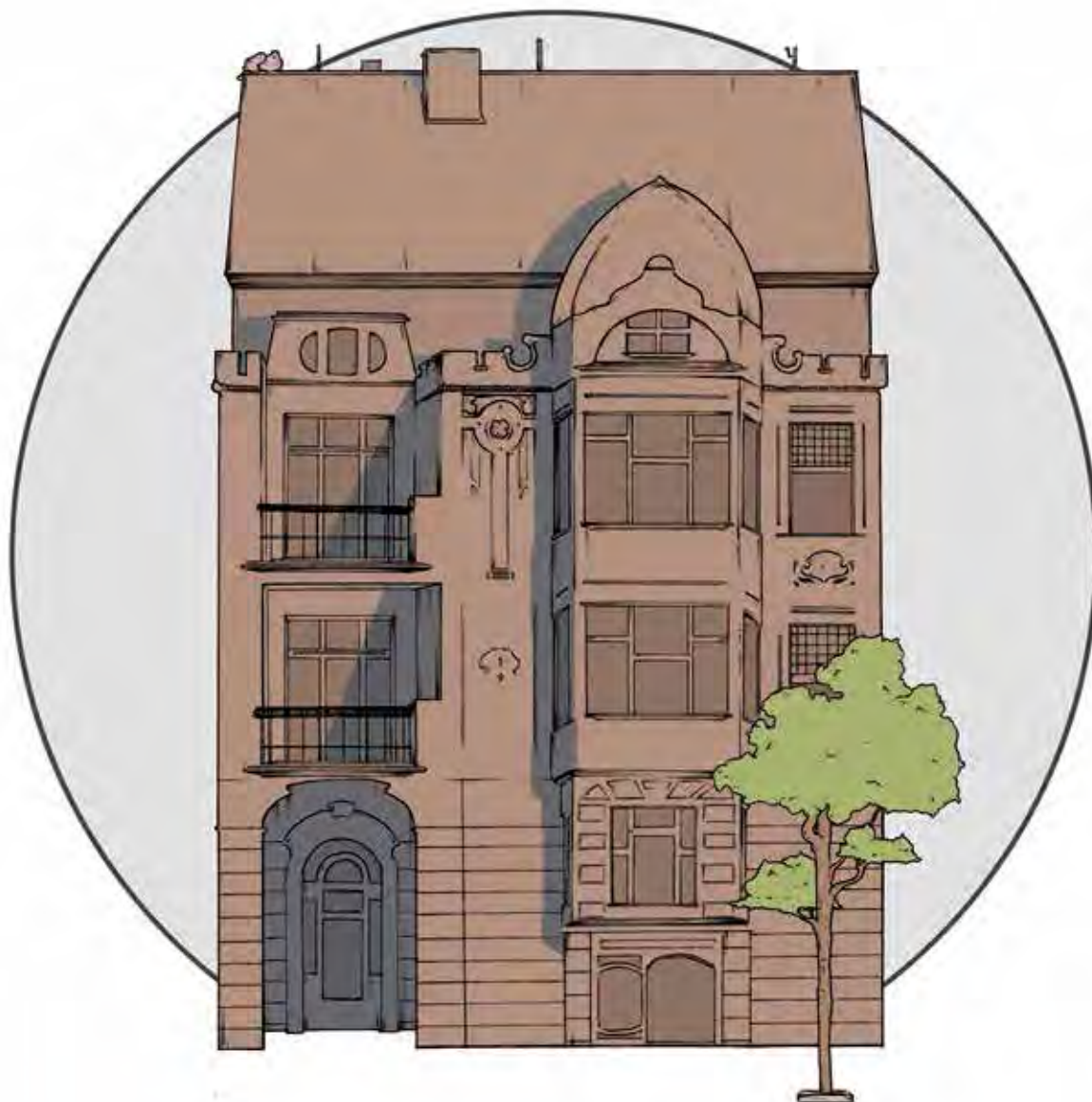












A VECES

(pasa)

1875



1910



1941



1992



2014



1877



1920



1942



1999



2018



1879



1925



1950



2002



2020



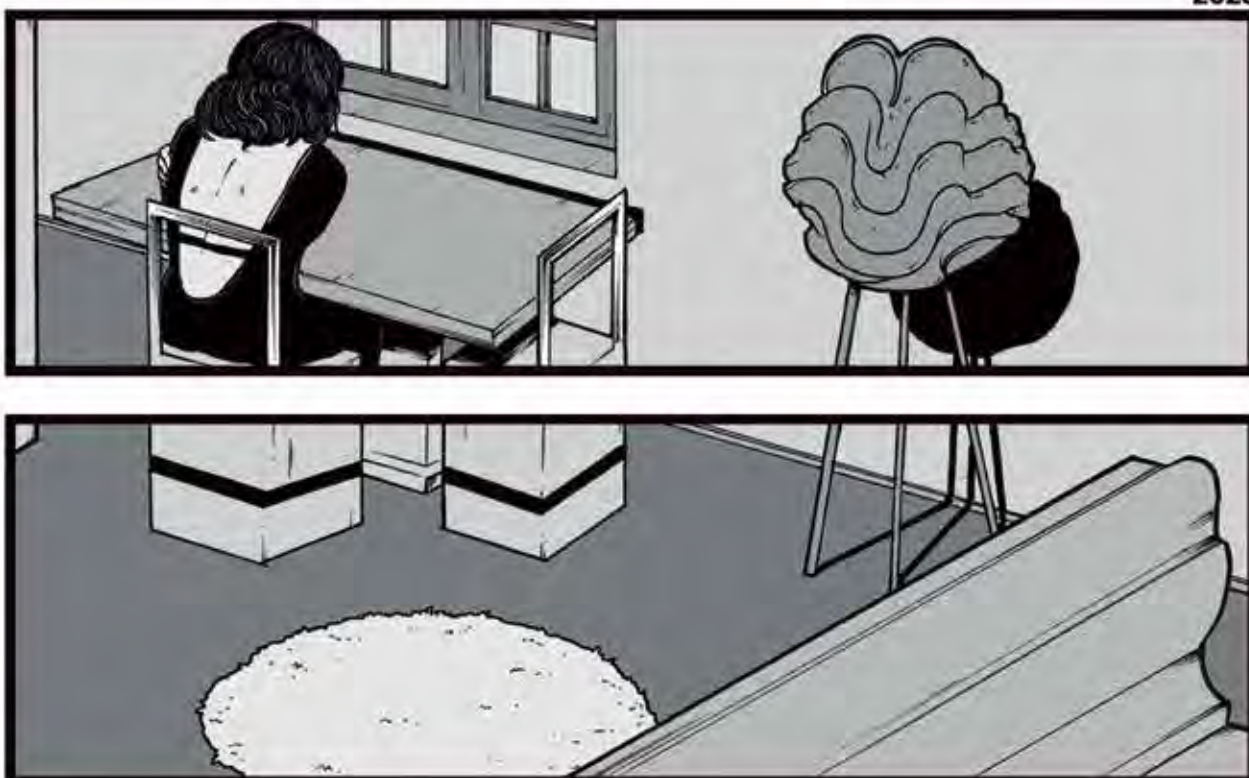
1880



2005



2023









DISCULPE
CONGRESISTA



¿QUIEN ES USTED?
¿COMO C#9* HA
ENTRADO AQUI!?



NO HA SIDO FACIL



TENGO UNA
PREGUNTA
VITAL QUE
HACERLE

?



¿CREE
USTED EN
DIOS?

VERÁ, NUNCA HE SIDO DEMASIADO ESPIRITUAL,
PERO HACE TRES DÍAS TUVE UNA REVELACIÓN...



A VECES SOLO SOMOS CULPABLES
DE COINCIDIR EN UN LUGAR

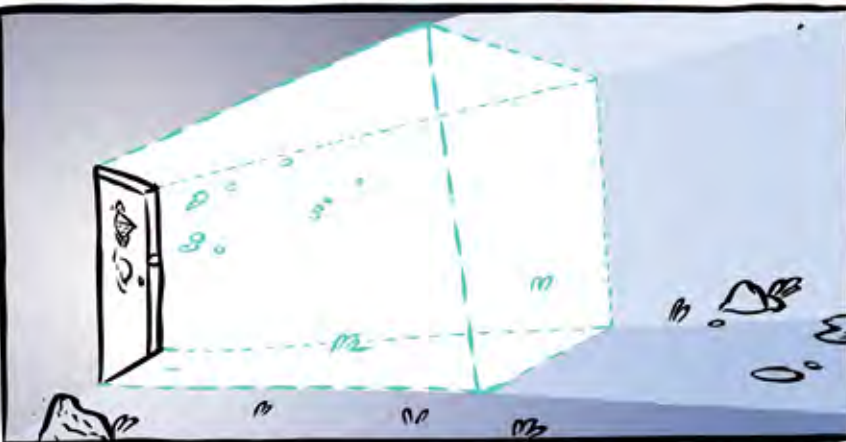


ESTAR ENTRE EL FUEGO CRUZADO



DAÑOS COLATERALES, NADA MÁS

CUANDO CESARON LOS TIROS SOLO HABÍA SILENCIO
Y PODÍA NOTAR COMO SE ACERCABA RÁPIDAMENTE MI HORA.



COMO YA LE HE DICHO, NO SOY CREYENTE, PERO CUALQUIERA
DUDARÍA SI EN ESE PRECISO MOMENTO VE UNA LUZ ASI









Convenciones, salones y otros eventos



Nacho Belda

¿Te imaginas dibujar rodeado de mercenarios, guerreros, cadetes espaciales, elfos, magos, hechiceras, stormtroopers, jedís, personajes de Dragon Ball y otros animes, luchadores de Street Fighter, superhéroes y miles de personas? Estamos en FicZone y es un espectáculo increíble. Karaoke, cosplay, presentaciones, charlas, actividades, exhibiciones, concursos, conferencias, exposiciones, se conjugan junto al área comercial en esta convención única. Más de 12.000 visitantes entre profesionales, aficionados y curiosos.

Además de las exposiciones de autores consagrados como la de *Juanjo Guarnido* o *Historia de una Página* y de la presencia académica del cómic en el aula con asignaturas como *Ilustración y Cómic* o *Historia del cómic*, la Universidad de Granada también está presente, en numerosos eventos relacionados con la historieta. A través de la Facultad de Bellas Artes hemos asistido y participado en numerosos certámenes, entregas de premios, festivales, jornadas, muestras, convenciones, salones, etc.

Este tipo de eventos, especialmente dirigidos a un público juvenil, son una forma de tomarle el pulso al mundo del ocio, pues no solo incluyen el cómic, sino que se amplían con la animación y los juegos. Aparte del

aspecto lúdico del que disfrutaban la mayoría de los asistentes existe un objetivo profesional en muchos de nuestros alumnos que participan de diferentes formas en estas convocatorias. Y es que tal y como dice la Dra. Francesca Lladó, tales manifestaciones son un escaparate perfecto para relacionar lectores, dibujantes, guionistas, editores, críticos, editores, etc. ya que permiten el feed-back directo, así como sensibilizar de la problemática del medio y las exigencias del público.

La Facultad de Bellas Artes, en representación de la Universidad de Granada, ha tenido presencia en el Salón Internacional del Cómic de Granada desde 2009 al 2012; Salón del manga de Andalucía desde 2009 al 2012; Ficzone desde 2013, hasta 2017. En tales convenciones la facultad ha ido ajustando las propuestas según los intereses particulares de cada momento, pero básicamente las actuaciones que se han llevado a cabo pueden agruparse en las cuatro categorías que a continuación se citan.



STAND DE BELLAS ARTES

Es una actividad muy deseada y aceptada dentro de la facultad. El espacio del que dispone Bellas Artes en la feria se estructura para dar cabida al máximo número de participantes y actividades relacionadas con los estudios de la titulación así como para la promoción de los nuevos artistas.

Cualquier tipo de manifestación artística pertinente en la que los alumnos estén interesados en exponer, tiene cabida en el stand de la Facultad de Bellas Artes: ilustración tradicional, ilustración digital, cómic, animación, humor gráfico, caricaturas, pintura, escultura, grabado, serigrafía, aerografía, concept art, speed painting, matte painting, modelado 3D, fanzines, papertoys, munnys...



EXPOSICIONES TEMÁTICAS COLECTIVAS

Con esta convocatoria, abierta todo el público, se selecciona una muestra con interpretaciones artísticas personales y libres, tanto en estética como en técnica, de personajes de ficción. Generalmente se ha buscado relación con otros eventos que tengan lugar en la convención. Las últimas lleva-

das a cabo fueron: en conjunto con la Autumm Society España, "He-Man y los Master del Universo", "Tortugas Ninja"; "Vengadores" de Marvel, "Ranadas" con motivo de los cinco años de Ranafactory y el "Universo Star Wars" coincidiendo con el estreno de la nueva trilogía de la Saga espacial.

CONCURSO DE CÓMIC FIC-ZONE/BAG.

El Concurso de Cómic FIC-ZONE/BAG organizado por la Asociación Crossover, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, tiene por objetivo fomentar la creación e impulsar el descubrimiento de nuevos talentos en el sector del cómic, así como destacar la importancia de los tebeos como medio de comunicación y transmisión de ideas. Dibujantes, ilustradores y guionistas de todas las edades pueden participar demostrando su originalidad, creatividad, innovación, experimentación, habilidad técnica e imaginación.

CALLEJÓN DE ARTISTAS "NEXT GENERATION".

La más reciente de las incorporaciones. El Callejón de Artistas es un espacio para promo-

ción de artistas profesionales que utilizan técnicas y temáticas relacionadas con la fantasía y la ficción. Cada año son más las solicitudes que se reciben para formar parte de este espacio en FicZone Granada y vemos cómo gente con una proyección altísima se queda sin plaza debido a que no tienen trayectoria profesional.



Como solución a esta situación se convoca el nuevo Callejón de Artistas "Next Generation". En él se reúnen nuevos creadores con el mayor nivel artístico, pero con poca experiencia profesional. El espacio es gratuito y está coordinado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. La participación en este espacio permite a los seleccionados mostrar y vender sus ilustraciones, cómics, exlibris, posters

CRÉDITOS

Pilar Aranda Ramírez

Rectora Magnífica de la Universidad de Granada

Víctor Jesús Medina Flórez

Vicerrector de Extensión Universitaria

M^a Luisa Bellido Gant

Directora del Secretariado de Bienes Culturales

Francisco José Sánchez Montalbán

Director de la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada

Antonio Collados Alcaide

Coordinador del Área de Recursos Gráficos y Editoriales

Edita

Editorial Universidad de Granada



Coordinación general

Nacho Belda Mercado

Diseño y maquetación

Nacho Belda

Textos

Ricardo Anguita Cantero

Miguel Peña Méndez

Sergio García Sánchez

Miguel Ángel Alejo Álvarez

Enrique Bonet Vera

Nacho Belda Mercado

Fotografías

Imágenes en pág. 57, cortesía de granadadepapel.blogspot.com, de Rubén Garrido

Impresión

Bodonia Artes Gráficas

ISBN: 978-84-338-6047-7

Depósito Legal: Gr./475-2017

© De la presente edición, Universidad de Granada.

© De los textos, los autores

© De las imágenes, los autores



o material gráfico que deseen. Por los comentarios de los participantes es una experiencia magnífica que les ayuda a conocer de primera mano la opinión del público sobre su trabajo, así como establecer nuevas relaciones sociales y comerciales con otros artistas. Es un paso previo a su lanzamiento como profesionales, lo que es muy útil de cara a su promoción artística.

Otras actividades llevadas a cabo con la participación de los alumnos y que hemos coordinado han sido por ejemplo, las *Carocas del Corpus de Granada 2013* a instancia de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada, que lograron un resultado muy por encima de las expectativas. *"Tributo Z"* exposición homenaje a Go Nagai, *Mazinger Z*, y Akira Toriyama, *Dragon Ball Z* en enero

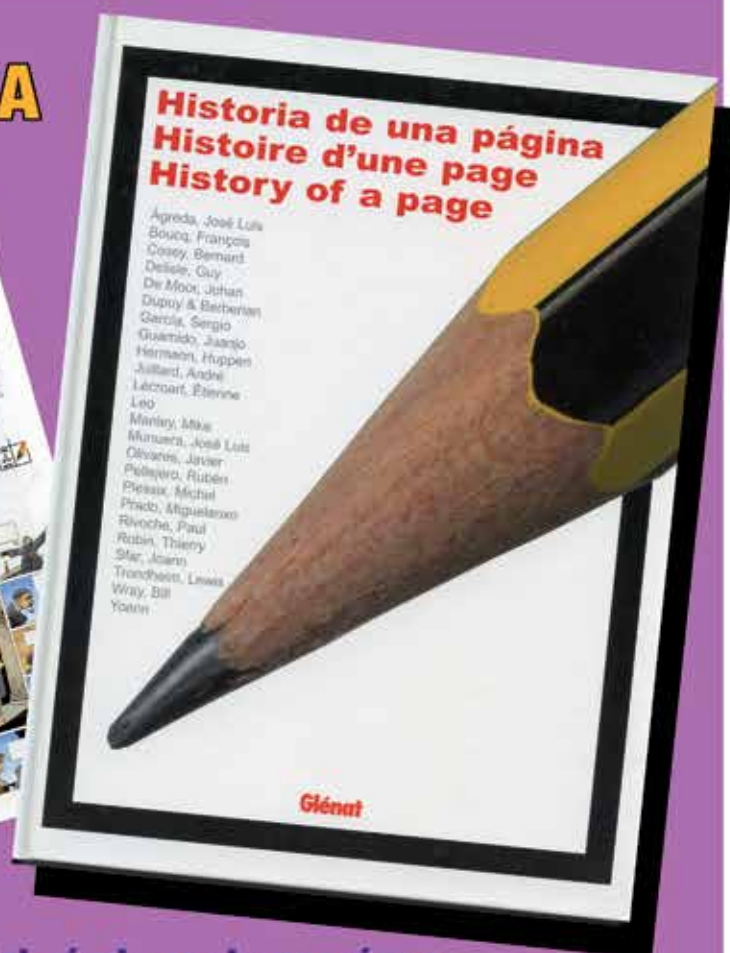
de 2013. La exposición *"Mitografías"* 2012, en la Corrala de Santiago, con el Centro de Cultura Contemporánea, con reinterpretación de personajes clásicos de la historieta europeos y americanos o la exposición *"Visiones"* reinterpretación de personajes del manga y el anime, en el Salón del Manga de Andalucía 2011.

En el ámbito internacional, el libro *"Sampo en España. Relatos de Kalevala"*, adaptación al cómic del poema épico de Elias Lönnrot, en colaboración con la Facultad de Historia del Arte de Jyväskylä. Con absoluta libertad creativa y una mirada española, surgen cómics de fantasía, humor, cine negro, medieval, futurista, etc. Acompañando a la exposición *"Kalevala granaína"* que sería expuesta en siete ciudades, el comic fue presentado en Finlandia en noviembre de 2010.

HISTORIA DE UNA PÁGINA

SERGIO GARCÍA

A TODO COLOR
48 páginas
29,7 x 21,5 cm.



Un album sobre los procesos creativos del cómic contemporáneo

La leyenda, el mito, los héroes...

¡¡El poema épico finlandés
de la mano de varios autores
como jamás lo habías visto!!



A TODO COLOR
184 páginas
29,7 x 21 cm.

SAMPO
ESPANJASSA
KALEVALAN TARINOITA



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Patrimonio *ugr*

LA MADRAZA
CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA Y LEB



BellasArtes

eug Escuela de Artes y Oficios