

Cómic e Ilustración injuve

Exposición
2006

14 | 11 | 06
10 | 12 | 06

Círculo de Bellas Artes
Alcalá, 42.
28014 Madrid.

Directora General del Instituto de la Juventud
Leire Iglesias Santiago

Jurado

PRESIDENTA
Anunciación Fariñas
VOCALES
Emilio Gonzalo
Felipe Hernández Cava
Sonia Pulido
Carles Santamaría
Santiago Sequeiros
SECRETARIA
Begoña Fernández

Exposición

ORGANIZACIÓN
Área de Formación y Cultura
Servicio de Cultura

COMISARIO

Felipe Hernández Cava

DISEÑO Y MONTAJE

Intervento

Catálogo

DISEÑO
Grafismo/Javier Sierra
IMAGEN PORTADA
Carrió/Sánchez/Lacasta

© de los textos e imágenes: sus autores

©Primera Edición, 2006
Instituto de la Juventud
Área de Formación y Cultura
Servicio de Cultura
José Ortega y Gasset, 71
28006 Madrid (España)
Tel.: 91 363 78 67
Fax: 91 401 81 60
E-mail: culturainjuve@mtas.es
www.injuve.mtas.es

Impresión

GRAFO Industrias Gráficas

ISBN: 84-96028-39-9
NIPO: 208-06-033-8
DL:

Impreso y hecho en España
Printed and made in Spain

La unanimidad que mostraron todos los grupos parlamentarios, en la sesión del martes cuatro de abril de dos mil seis, para aprobar la Proposición no de Ley para la creación del Premio Nacional de Cómic, confirma el interés por apoyar una de las formas de expresión y comunicación que ha influido poderosamente en otras manifestaciones culturales y artísticas, al tiempo que respalda iniciativas públicas o privadas que lo vienen defendiendo y apoyando desde tiempo atrás.

En el marco de las iniciativas públicas, el INJUVE muestra su compromiso con una forma de expresión que ha gozado tradicionalmente del favor de los jóvenes, y ha dado a conocer a un buen número de dibujantes e historietistas que disfrutaban en la actualidad de su merecido reconocimiento, a través de los numerosos certámenes realizados hasta la fecha y que actualmente se incluyen en las convocatorias anuales de "Premios Injuve para la Creación Joven".

En esta edición de Cómic, se exponen los trabajos de los premiados David Rubín, Carlos Vermut y los accésits de Diego Blanco, Francisco Javier Gandía, Tomás Gimeno, Brais Rodríguez, Roque Romero y los hermanos Sol Micaela y Maximiliano Vázquez Rodríguez, acompañados en la exposición y en catálogo con las obras seleccionadas en la modalidad de Ilustración porque corren caminos paralelos, comparten avatares y a veces se desdibujan los límites entre ambas modalidades como se puede apreciar en alguno de los trabajos seleccionados. En esta modalidad se han premiado los trabajos de Mirjana Farkas y Lola Lorente, y reconocido con accésits los trabajos de Raquel Aparicio, Gerard Armengol, Ana Bellido, Laia Casals, Enriqueta Llorca, Diego Javier Marmolejo, Cristina Sauquillo, Carmen Segovia y Gina Marie Thorstensen.

Gracias a la colaboración del Círculo de Bellas Artes, a quien expresamos nuestro más sincero agradecimiento, la exposición del Certamen de Cómic e Ilustración se puede exhibir este año por primera vez al lado de las obras seleccionadas en los diferentes certámenes de Diseño, Fotografía, Audiovisual y Muestra en la Sala Picasso, que acoge los "Premios Injuve para la Creación Joven 2006".

Nuestras felicitaciones a todas y a todos los seleccionados y nuestro agradecimiento a los participantes por el envío de unos trabajos cuya calidad no sólo pone en aprietos al jurado sino que nos obliga a seguir apostando por la continuidad de este Certamen de Cómic e Ilustración.

Leire Iglesias Santiago

Directora General del Instituto de la Juventud

¿Vivir o perdurar?

A este 2006 que está a punto de desaparecer algunos lo recordaremos como el año en que 295 diputados del Congreso votaron por unanimidad la creación de un Premio Nacional de Cómic "al modo en que ya existen para otros géneros artísticos", lo que nos deparará, sin lugar a dudas, controversias más animadas, o al menos de mayor alcance, que las que se dilucidan hoy en los chats especializados. Lástima, eso sí, que en la mayoría de sus explicaciones algunos de nuestros parlamentarios no renunciasen a poner de manifiesto ese planteamiento, que creíamos ya desterrado, de que la historieta es un mecanismo privilegiado de iniciación a la lectura, que a muchos nos recordó aquella antigua campaña que rezaba "donde hoy hay un tebeo, mañana habrá un libro".

Mientras ese galardón cristaliza, y junto a él las medidas que se estudian para impulsar este medio, y que deseáramos que repercutieran ante todo en los autores, un año más el jurado de este Certamen de Cómic e Ilustración del Injuve se las tuvo que ver con más de un centenar de propuestas, algunas de ellas de autores procedentes de otros países, para constatar aspectos que eran ya evidentes en anteriores convocatorias y confirmaciones a presunciones que los que seguimos creyendo en estos lenguajes nos veníamos barruntando.

La primera de ellas es que, mientras la ilustración va a más, empujada sin duda por su existencia como materia en algunas escuelas y por las mayores expectativas profesionales, el cómic va a menos, aunque no falte el entusiasmo, contando entusiasmo a tenor de lo aquí visto, de los que se sienten llamados a narrar valiéndose de esa gramática que lo conforma y no de otra.

Nombres de escuelas como la Massana, la Llotja Avinyó, la Eina -todas de Barcelona, lo que indudablemente expresa algo que ya he dicho en otras ocasiones: el altísimo nivel de algunos de sus docentes-, e incluso el de algunas facultades de Bellas Artes que contemplan la ilustración como especialidad, abundan en los currícula de la mayoría de los ilustradores seleccionados, que no han dudado en presentar a este certamen lo que parecieran trabajos posiblemente realizados durante el curso (trabajos, todo hay que decirlo, de una gran ambición y una no menor envergadura), hasta el punto de que hemos podido examinar distintas soluciones a un mismo ejercicio (ha sido éste el caso, por ejemplo, de **Lola Lorente**, una de las dos brillantes ganadoras, a la que veníamos siguiendo en muchas publicaciones independientes de cómic, y de **Enriqueta Llorca**, merecedora de uno de los accésit) y lo es, presumiblemente, el sutil trabajo de la suiza **Mirjana Farkas**, el otro gran premio, con su interpretación de *Las ciudades invisibles* de Italo Calvino.

La ilustración, pues, tiene alguien que la explique y aliente su capacidad iluminadora (el único peligro residiría en el exceso de mimesis con el estilo del docente, lo que

también es frecuente advertir) y eso redundo, sin duda alguna, en su mencionada pujanza actual en Cataluña, donde, conviene no olvidarlo, se edita la publicación más libre e interesante en ese apartado, *Garabattage*, en la que habíamos visto las propuestas de **Gerard Armengol**, otro de los elegidos, y en el que celebramos su decantación por este medio antes que por la arquitectura.

Carmen Segovia es desde hace tiempo, y a todos los efectos, una gran profesional, reconocida más allá de nuestras fronteras desde que se la descubriera en Boloña hace cuatro años, y son también familiares para los aficionados autoras como **Raquel Aparicio** o **Ana Bellido**, con otros premios en su haber y con capacidades suficientes para moverse en diferentes registros (el cómic, sin ir más lejos).

Pero es emocionante ver irrumpir cada año a autores, como **Gina Thorstensen**, **Laia Casals**, **Diego Marmolejo**, o **Cristina Sahuquillo**, que provienen de otros territorios, y que hacen buena también la premisa de que la mejor ilustración debe trascender la mera y empobrecedora recreación para aproximar este arte, o esta gran artesanía, a los signos que, en una multiplicidad de campos (desde la pintura hasta la publicidad), definen hoy nuestra contemporaneidad.

Reparen, además, en otra evidencia, que empieza ya a ser una suerte de seña de identidad: de los once autores premiados, nueve son mujeres, lo que señalaría algo que vamos sabiendo desde hace tiempo: que en el territorio de la creación, como en el de las Humanidades, ellas han encontrado un cauce en el que afirmar lo que de común y de diferente tienen con respecto a la interpretación masculina, hegemónica hasta la fecha. Que luego exista o no una sensibilidad específicamente femenina en esa mirada es asunto tan apasionante como discutible.

El cómic, en cambio, sigue sin depararnos tantas sorpresas como cuando se iniciara este premio, posiblemente por la inexistencia de soportes adecuados en los que, tras el lógico período de ensayo, poder con regularidad seguir desarrollando los hallazgos encontrados. Una evidencia que confirma la circunstancia de que cuatro de los ocho premiados sean gallegos, la autonomía en la que este crítico detecta desde hace tiempo la más interesante efervescencia de nuestro país. Hijos de sus colectivos, de sus pujantes fanzines, y de sus publicaciones en gallego y en castellano, son el premiado **David Rubín**, uno de los autores revelación de los últimos tiempos, y del que recientemente editaba Astiberri un soberbio álbum, *El circo del desaliento*, y los accésit **Roque Romero**, **Brais Rodríguez** y **Diego Blanco** (premiado en ilustración el pasado año), que tienen en común, entre otras cosas, haber transitado por las páginas de la estupenda publicación *Barsowia*, a través de la cual el colectivo Polaquia, dirigido por el grandísimo guionista Kike Benlloch, hace que no perdamos las esperanzas en un medio que tanto amamos. Galicia, pues, parecería llamada a tomar el relevo del impulso que en otros momentos tuvo en Barcelona, Valencia o Madrid sus principales centros emisores.

Brillante lector de la estética de los sesenta (la cita es una de las constantes de nuestro presente) y buen narrador, aspecto al que parecen dar la espalda casi todos los concursantes, es **Carlos Vermut**, otro "viejo" conocido de las páginas independientes, que nos sorprendió con la calidad de los trabajos presentados. Como nos encantó volvernos a encontrar con **Tomás Gimeno** y **Francisco Javier Gandía**. Es decir: que no hubo más sorpresas que el bajo nivel de muchos de los concursantes en este apartado, la práctica ausencia de mujeres y la casi nula presencia de seguidores de la línea manga (apenas unos pocos e inmaduros adeptos a esa estética, como si, ya lo dije el año anterior, sus practicantes desconfiaran de la imparcialidad del jurado).

Tan sólo, y así lo hago constar para aliviar las conciencias de algunos de los que lo conformaron esta vez, hubo debate, jugoso y vivo debate, con respecto a la propuesta de los hermanos argentinos **Sol Micaela** y **Maximiliano Vázquez**, ya que donde varios de sus componentes vieron impericia, otros hallaron un muy interesante uso de la composición que, más que una muestra de *naivismo*, los aproximaría a algunas de las propuestas que el dibujo contemporáneo que circula por el universo de las galerías de arte está respaldando actualmente con mayor interés.

En el año en que los padres de la patria repararon en el cómic como manifestación de la cultura contemporánea, o quizá como manifestación que ha influido en la cultura contemporánea, que el matiz no es baladí, y en que perdimos a la mejor ilustradora española, Asun Balzola, cuatro hombres y una mujer "sin piedad" levantaron acta de algunas de las líneas maestras de dos medios que en este arranque del siglo XXI siguen debatiéndose por explorar lo que les haga vivir más que lo que les haga meramente perdurar.

Felipe Hernández Cava

Cómic

Premios

David Rubín	12
Carlos Vermut	22

Accésits

Diego Blanco	32
Comic's Blood	40
Francisco Javier Gandía	48
Tomás Gimeno	54
Brais Rodríguez	62
Roque Romero	68

Ilustración

Premios

Mirjana Farkas	6
Lola Lorente	16

Accésits

Raquel Aparicio	26
Gerard Armengol	32
Ana Bellido	38
Laia Casals	44
Enriqueta Llorca	50
Diego Javier Marmolejo	56
Cristina Sahuquillo	62
Carmen Segovia	68
Gina Marie Thorstensen	74