

A la venta el 11 de septiembre de 2012

ARTE DEL CÓMIC

Los cuadernos inéditos de los grandes artistas del mundo del cómic

Steven Heller

- Un libro perfecto para todos aquellos que aman el mundo del cómic.
- Recoge los cuadernos privados llenos de bocetos y dibujos de más de 80 ilustradores, tanto artistas consagrados como emergentes.
- Un homenaje al mundo del cómic, sus creadores y sus procesos de trabajo, que muestra de forma amena y sencilla los secretos que hay detrás de las viñetas finales.

“ Tener acceso a la libreta de un dibujante es algo así como asomarse entre bastidores y poder contemplar al artista completamente desnudo”. (Steven Heller)

Septiembre 2012. Desde los dibujos animados a la novela gráfica, del humor a los superhéroes, los cómics son la forma más popular en el campo de la ilustración. Pero rara vez hemos tenido acceso a todo lo que hay detrás, al proceso íntimo de creación de estas viñetas que llegan a nuestras manos y dan forma a increíbles historias e ideas visuales.

“Arte del Cómic” presenta los cuadernos privados, llenos de bocetos, de más de 80 artistas del mundo del cómic, en una impresionante galería de talento de ilustradores consagrados y emergentes. Con caricaturas políticas, historias gráficas poco convencionales, los más graciosos así como los más *underground*, el libro se convierte en un homenaje al mundo del cómic y a sus creadores, apoyado con 700 ilustraciones, 450 de ellas en color.

Steven Heller, autoridad líder del mundo en diseño gráfico e ilustración, revela secretos del sector y las mentes que hay detrás de estos mundos privados y conduce al lector con un texto hábil y divertido. Un libro perfecto para todos aquellos que aman los cómics, donde encontrar inspiración, emoción visual, en definitiva, un gran torrente de creatividad y diversión.

82 ILUSTRADORES

El libro “Arte del Cómic” ha seleccionado 82 artistas de todo el mundo, y de los más diversos estilos. De cada uno de ellos incluye una introducción muy personal de cómo se enfrentan al proceso creativo y una selección de sus bocetos de trabajo con los que en cierta forma, como explica Steven Heller, “desnudan su alma”. Para los que sientan curiosidad por saber más de cada artista, al final del libro se incluye un práctico cuadro resumen con sus webs de referencia.

Todos los artistas seleccionados se dedican al mundo del cómic, aunque muchos no se dedican exclusivamente a él. Hay artistas de todas las edades y de las más diversas procedencias. Los hay veteranos procedentes de la época dorada del *comix underground* como Robert Crumb, Victor Moscoso y Kim Deitch; artistas consagrados como Arnold Roth, procedente de la revista MAD, el motor del cómic norteamericano; viejas glorias del periodo “punk” como Gary Panter y Charles Burns, y por supuesto, el veneradísimo Jim Steranko, historiador del cómic y superhéroe marveliano.

1. SOTOS ANAGNOS	29. BEN KATCHOR	56. BILL PLYMPTON
2. CHRIS BATTLE	30. DENIS KITCHEN	57. MAX DE RADIGUÈS
3. LOU BEACH	31. JAKOB KLEMENCIC	58. LAUREN REDNISS
4. KAYE BLEGVAD	32. THOMAS KNOWLER	59. ARNOLD ROTH
5. PETER BLEGVAD	33. MATEJ KOCJAN	60. MARCEL RUIJTERS
6. RUSS BRAUN	34. NORA KRUG	61. JOHNNY RYAN
7. STEVE BRODNER	35. OLIVIER KUGLER	62. DAVID SANDLIN
8. CHARLES BURNS	36. PETER KUPER	63. SETH
9. CHRIS CAPUOZZO	37. JOSEPH LAMBERT	64. PETER DE SÈVE
10. LILLI CARRÉ	38. BRENDAN LEACH	65. ROBERT SIKORYAK
11. SEYMOUR CHWAST	39. ÉTIENNE LÉCROART	66. POSY SIMMONDS
12. COLONEL
MOUTARDE	40. MATTHIAS
LEHMANN	67. MARK ALAN
STAMATY
13. ROBERT CRUMB	41. MARTIN LEMELMAN	68. JIM STERANKO
14. JOHN CUNEO	42. DAVID LIBENS	69. JAMES STURM
15. VANESSA DAVIS	43. SÉBASTIEN
LUMINEAU	70. JOOST SWARTE
16. KIM DEITCH	44. PATRICK MCHALE	71. TAKESHI TADATSU
17. JULIE DELPORTE	45. MATT MADDEN	72. ANN TELNAES
18. ERIC DROOKER	46. JAVIER MARISCAL	73. SIMON TOFIELD
19. DREW FRIEDMAN	47. DAVID
MAZZUCHELLI	74. JEREMY TRAUM
20. MANUEL GÓMEZ
BURNS	48. RUTU MODAN	75. CAROL TYLER
21. BILL GRIFFITH	49. SAXTON MOORE	76. ANDRÉS VERA
MARTÍNEZ
22. ROBERT GROSSMAN	50. VICTOR MOSCOSO	77. LAUREN WEINSTEIN
23. BENOÎT GUILLAUME	51. JOANNA NEBORSKY	78. TRACY WHITE
24. CYRIL GURU	52. JOSH NEUFELD	79. SIGNE WILKINSON
25. DAVID HEATLEY	53. MARK NEWGARDEN	80. RUN WRAKE
26. RIAN HUGHES	54. VLADAN NIKOLIC	81. DEREK YANIGER
27. KEVIN HUIZENGA	55. GARY PANTER	82. DANIJEL ZEZEJ

INTRODUCCIÓN DE STEVEN HELLER AL LIBRO “ARTE DEL CÓMIC”

“ Tener acceso a la libreta de un dibujante es algo así como asomarse entre bastidores y poder contemplar al artista completamente desnudo. Si te detienes lo suficiente, si usas un buen par de prismáticos, serás capaz de verlo todo: cada tachón, cada paso en falso, todo. Este libro es un buen ejemplo. Aunque los bocetos elegidos han sido editados (y han pasado hasta tres veces por manos del artista, el diseñador y el autor), no hay una sola página perfecta. Pero es inevitable. Al editar arte incompleto corres el riesgo de que todos los trucos queden al descubierto. Porque la libreta de un dibujante es la trastienda de su mente creativa. Algo que, ciertamente, asusta un poco.

Por eso siento un respeto especial por los artistas que se han atrevido a exponerse dejándonos hurgar entre sus bocetos. Porque, aunque puede parecer fácil dejar que alguien reproduzca parte de tu trabajo, de tu trabajo incompleto, solo un puñado de páginas de tu bloc de dibujos (después de todo, basta con escanear algo que ya existe), en realidad requiere cierto grado de valentía que no todos los dibujantes poseen. Para empezar, estos dibujos pueden revelar secretos de oficio que quizá deberían guardarse a buen recaudo. Y en el peor de los casos, podrían dejar al descubierto el lado oscuro del talento o la personalidad del artista. («Ahora es cuando todo el mundo descubre que soy un fraude», dijo al respecto uno de los artistas antologados).

Para algunos de los dibujantes que forman parte de este volumen no ha supuesto ningún problema abrirse al mundo y compartir su trabajo inacabado. Otros se mostraron más prudentes, conscientes de que estaban a punto de dar un paso importante, de que estaban a punto de mostrar lo que ellos llaman «intentos fallidos». Incluso hubo quien aseguró que jamás conservaba sus bocetos, que se deshacía de ellos en cuanto daba por hecho el proyecto. Pero ¿qué pueden tener de malo un puñado de garabatos? Que son demasiado efímeros, que pertenecen solo a un momento concreto y que, por lo tanto, no merecen ser salvados.

Así que las páginas que siguen deben ser consideradas una especie de regalo. Los bocetos son una especie de ofrenda. Una ofrenda íntima. Porque, aunque haya diferencias entre ellos, aunque algunos sean de una crudeza impresionante, apenas esbozos, y otros muestren la que sin duda fue la imagen final, el producto totalmente acabado, no dejan de ser reliquias privadas. Muchos, centrándonos en lo que sigue, son artefactos divertidos, otros emotivos. Otros parecen haber crecido como mala hierba en la mente (y luego en el papel) del dibujante.

Si algo tienen en común todos los bocetos reunidos en este volumen es que están extraídos de trabajos en marcha relacionados con cómics. Porque todos los artistas incluidos en esta selección vienen del mundo del cómic. Aunque no todos se dedican únicamente a él. Algunos también ilustran, otros incluso pintan cuadros. Proviene de Estados Unidos, Sudamérica y Japón. Muchos están convencidos de que la cultura del país en el que viven ha influido mucho en su estilo, en su manera de trabajar, en aquello que su arte pretende mostrar. Otros admiten que en realidad todo lo que hacen es culpa de la cultura pop que compartimos todos. Y otros se consideran especialmente influidos por otros artistas que, casualmente, también están en este libro.

Artistas de todo tipo. Jóvenes, viejos y aún más viejos. Veteranos y novatos. Veteranos que, como Robert Crumb, Víctor Moscoso y Kim Deitch, surgieron en la época dorada del comix underground (momento en el que empecé a amar el cómic). Arnold Roth, el más «venerable» de todos cuantos se incluyen a continuación, fue uno de los primeros artistas en nómina de la revista MAD, y aún hoy un valor seguro. Y especialmentepreciado. Ni que decir tiene que MAD fue el catalizador y a la vez el motor del cómic underground norteamericano. Por su parte, Gary Panter y Charles Burns, viejas glorias a su manera, saltaron a la fama durante el periodo punk del medio, cuando la revista RAW revolucionó la manera de crear en viñetas, dando luz verde a una introspección más o menos enferma que, gracias al clásico de Art Spiegelman Maus, introdujo la autobiografía en la ecuación. Y, por supuesto, el veneradísimo Jim Steranko, historiador del cómic y superhéroe marveliano.

Cada una de las páginas de este libro contribuye a darle sentido al arte de hacer cómics y al arte en general. Aquellos que deseen saborear los trucos del oficio podrán hacerlo desde una perspectiva realmente íntima. Aquellos para los que el aspecto narrativo sea de vital importancia simplemente pasarán un buen rato. Pero aquellos que adoran los cómics lo van a pasar en grande. Porque de eso es de lo que va este libro. De amor al cómic”.

(Introducción a “Arte del Cómic. Los cuadernos inéditos de los grandes artistas”. Steven Heller. Lunweg Ed. 2012)

ALGUNAS PÁGINAS INTERIORES DE "ARTE DEL CÓMIC"

EL AUTOR: STEVEN HELLER

Steven Heller es copresidente del MFA Design en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Es autor, editor y co-editor de más de cien libros sobre diseño y cultura popular.

FICHA TÉCNICA

Arte del Cómic. Los cuadernos inéditos de los grandes artistas del mundo del cómic

Steven Heller

Lunweg Ed. 2012

22 x 29,7 cm. / 192 pp. / Rústica con solapas

PVP c/IVA: 34,50 €

A la venta desde el 11 de septiembre de 2012.

Para más información a prensa:

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunweg

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335

lescudero@planeta.es

Facebook.com/lunweg @lunwegfoto