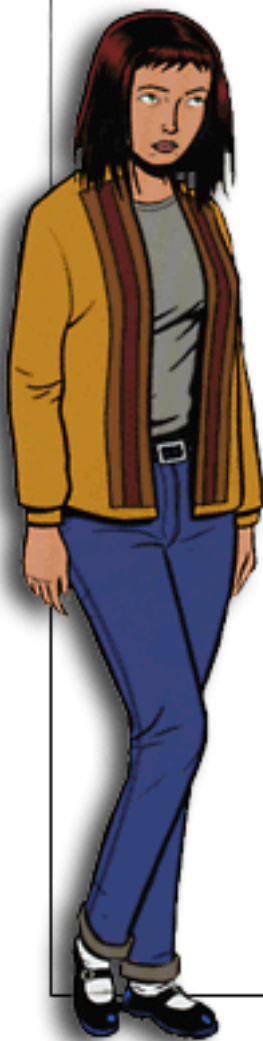

Independientes americanos

En los últimos meses están apareciendo en el mercado español una serie de obras procedentes de Norteamérica (tanto Estados Unidos como Canadá) muy alejadas de los estándares estéticos/comerciales imperantes por aquellos lares.

Editoriales como **La Cúpula** y **La factoría de Ideas**, se nutren de productos ya sean autopublicados o surgidos bajo el paraguas de **Fantagraphics** y **Drawn & Quarterly**, con un éxito entre el público castellano, como mínimo, suficiente para mantener una cantidad de títulos aceptable en las estanterías.

La selección de autores presentados es, ante todo, heterogénea: [Adrian Tomine](#), [Art Spiegelman](#), [Chris Ware](#), [David Lapham](#), [Jason Lutes](#) y [Seth](#). La única razón por la que se encuentran juntos en este dossier es por pura preferencia personal: no están todos los que son (autores como **Charles Burns**, **Dan Clowes** o **Jay Stephens** también están siendo editados actualmente), ni son todos los que están (ni **Spiegelman** ni **Ware** tienen edición en castellano).

Todas las obras que aparecen son © de sus respectivos autores y editores.

Adrian Tomine: Biografía

Adrian Tomine

Biografía

Bibliografía

Art Spiegelman

Chris Ware

David Lapham

Jason Lutes

Seth

Nace en Sacramento en 1974. Debido a la influencia de su hermano, se interesa desde joven por el mundo del *comic* (en aquellos años, por los superhéroes en general y *Spiderman* en particular).

Cuando su interés por el medio había decaído, conoce *Love & Rockets*; a partir de esto, vuelve a interesarse por los *comics* y otros autores alejados del *mainstream* como **Bagge**, **Crumb**, etc...

Tomine recibe por correo *minicomics* autopublicados por **Julie Doucet** y **Terry LeBan**. Esto, unido a la insistencia de su hermano, le lleva a la autoedición de los primeros números de *Optic Nerve* a partir de 1991.

El séptimo número es publicado utilizando una beca de la fundación Xerix; la calidad de la edición y la tirada muestran, evidentemente, un salto importante. Es entonces cuando **Chris Oliveros**, editor de *Drawn & Quarterly*, se interesa en la publicación del trabajo de **Tomine**, que a partir de entonces pasa a formar parte del catálogo de dicha editorial.

e-mail

home

Adrian Tomine: Bibliografía

Adrian Tomine

Biografía

Bibliografía

Art Spiegelman

Chris Ware

David Lapham

Jason Lutes

Seth

La obra de **Tomine** (téngase en cuenta su corta edad), se resume en los números aparecidos hasta la fecha de *Optic Nerve*. Estos incluyen una cantidad indeterminada de historias de extensión variable (desde una simple plancha, hasta la veintena de páginas) independientes entre sí.

A pesar de lo anterior, las distintas narraciones presentan una serie de características comunes que dan coherencia al conjunto. Como norma general, se trata de historias de temática urbana centradas en la soledad e incomunicación de sus protagonistas. Además, las distintas historias no siempre presentan un esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, sino que en muchos casos sólo incluyen un fragmento de una situación que se intuye mayor (el término *slice of life* llevado al límite).

La historias, siempre en b/n, se encuentran narradas con una gran elegancia y un sentido del ritmo adecuado a las sensaciones que se pretenden transmitir, de forma lenta, sin evitar los detalles y de una manera fría y distanciada del personaje (incluso en los casos de utilización de la primera persona).

e-mail

home

Art Spiegelman: Biografía

Adrian Tomine
Art Spiegelman

Biografía

Maus I

Maus II

Otras obras

Chris Ware
David Lapham
Jason Lutes
Seth

Art Spiegelman nace en 1948 en Estocolmo, donde se habían establecido sus padres, **Vladek** y **Anja** tras haber pasado por los campos de concentración nazis. Posteriormente, en 1951, se trasladan a Nueva York.

En la década de los 60 combina trabajos tales como la realización de la serie de cartas *Garbage Pails Kid* para la Topps Chewing Gum Co. con la creación de historietas *underground*, en muchos casos de corte autobiográfico.

En 1977 se casa con **Francoise Mouly**. Al año siguiente ambos crearían la revista *Raw*, sinónimo desde entonces de vanguardia en el mundo del comic. Bajo dicha cabecera tendrán cabida historietas de autores americanos artísticamente inquietos, así como el trabajo de diversos autores europeos desconocidos en el nuevo continente.

También será dentro de la revista *Raw* donde comience la serialización de *Maus*, la narración de las andanzas de la familia Spiegelman en la alemania nazi. Publicada en forma de dos tomos, y traducida a multiples idiomas, es una de las obras maestras del medio de todos los tiempos, demostrando hasta donde es capaz de llegar este y permitiendo quitarse la etiqueta de medio de expresión menor. La obra recibió un premio Pulitzer en 1992.

Desde entonces, el trabajo de **Spiegelman** se ha repartido entre las tareas de ilustrador (colaboraciones en revistas como *The New Yorker*, o el libro *The Wild Party* ilustrando un poema clásico de **Joseph Moncure**) y las de magisterio (en instituciones como *New York School of Visual Arts*).

 e-mail home

Art Spiegelman: Maus I

Maus es el relato de la vida de **Vladek** y **Anja**, los padres de **Art Spiegelman** en la época del exterminio judío por los nazis. Para ello, se entremezclan dos líneas temporales: el grueso de la obra viene constituido por la narración de los hechos acontecidos en aquellos años, narrado en primera persona por **Vladek**, al tiempo que se intercalan retazos de la actualidad centrados en la relación padre/hijo y en las charlas que estos mantienen para el desarrollo del libro.

En la obra, los judíos son dibujados como ratones, los nazis como gatos y los polacos como cerdos. Esto, unido a que estamos ante un *comic*, puede llevar a pensar que nos encontramos ante una obra menor, simplificadora de los hechos que relata; pero no es así, sino que nos encontramos con algo muy profundo, excepcionalmente contado, que no se limita a regodearse en la crueldad de lo narrado, y que es sin duda una de las obras claves del fin de siglo.

Este primer tomo comienza con un joven **Vladek** que conoce y se casa con **Anja**. Pronto comienzan los problemas, es reclutado por el ejército y comienza la persecución de los judíos por los nazis: primero son separados en ghettos, poco a poco van perdiendo a sus familiares (incluido a su pequeño hijo **Richieu**), se esconden en distintos lugares y, por último, son llevados a Auschwitz.

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Biografía
Maus I
Maus II
Otras obras
Chris Ware
David Lapham
Jason Lutes
Seth

 e-mail   home

Art Spiegelman: Maus II

El segundo tomo, subtulado *Y aquí comienzan mis problemas*, cuenta la estancia de los **Spiegelman** en los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. La dureza de lo contado anteriormente se ve superado por la vida en los campos de concentración, donde se deben utilizar todos los trucos posibles para sobrevivir y evitar terminar en las cámaras de gas.

En este tomo, la línea temporal del presente gana protagonismo: las difíciles relaciones entre **Art** y **Vladek**, la inseguridad del primero sobre la ética de obtener fama basándose en las desgracias vividas por su padre, o las reflexiones entre el autor y su mujer son parte importante de la narración. De esta forma, no es una simple reiteración del primer volumen, sino que éste mantiene (o tal vez supere) el nivel del primero.

Evidentemente, al final los nazis pierden la guerra y **Vladek** y **Anja** se reencuentran. Sin embargo, lo vivido marca para siempre: **Anja** se suicida en 1968 y a **Vladek** le queda un carácter uraño y difícil de tratar.

Adrian Tomine
Art Spiegelman

Biografía

Maus I

Maus II

Otras obras

Chris Ware
David Lapham
Jason Lutes
Seth

e-mail

home

Art Spiegelman: Otras obras

Adrian Tomine

Art Spiegelman

Biografía

Maus I

Maus II

Otras obras

Chris Ware

David Lapham

Jason Lutes

Seth

Aunque el resto de la obra de **Art Spiegelman** se vea eclipsada por *Maus*, no se debe realizar un repaso a su trayectoria sin tener en cuenta las siguientes:

Prisoner of the Hell Planet: esta historia de 4 páginas fue realizada en **1972** por **Art Spiegelman** tras el suicidio de su madre, y es un claro ejemplo de la militancia *underground* de aquellos años.

The New Yorker: a raíz del éxito de *Maus*, **Spiegelman** pasó a colaborar el prestigioso semanario, realizando diversos trabajos de ilustración. Especial relevancia supuso la portada para el día de San Valentín de **1993**, que muestra el beso de un Judio con una AfroAmericana, y que generó bastante revuelo en ambas comunidades.

The Wild Party: en **1995** **Spiegelman** ilustró el poema erótico de los años **20** (**Joseph Moncure March**). Este relata la presencia de una *showgirl* en un fiesta, que termina con un crimen.

Open me, I'm a dog: por último, citaremos esta obra dirigida al público infantil.

e-mail

home

Chris Ware: Biografía

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
Biografía
Acme Novelty
David Lapham
Jason Lutes
Seth

Chris Ware nace en **1967** en Omaha (Nebraska). Con 16 años se traslada a Texas, estudiando Bellas Artes en Austin.

Sus primeras obras publicadas pertenecen al periodo **1986-1991**, durante el cual realizó tiras de prensa para el diario universitario *Daily Texan*. Sería en este último año en el que, tras trasladarse a Chicago, comienza a colaborar con el periódico de dicha ciudad *New City*.

En **1987** aparece *Floyd Farland, Citizen of the Future* recopilando algunas obras aparecidas anteriormente en prensa. Otros trabajos de estos años son diversos trabajos de ilustración, así como colaboraciones en distintas revistas de comics, como *Raw*.

En **1994** Fantagraphics edita el primer número del *Acme Novelty Library*, serie con la que **Ware** continua actualmente y que le ha proporcionado fama internacional.

e-mail

home

Chris Ware: Acme Novelty Library

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
Biografía
Acme Novelty
David Lapham
Jason Lutes
Seth

Acme Novelty Library es, como mínimo, una obra difícil de describir. Desde el tamaño (hay ejemplares minúsculos hasta otros gigantescos), la existencia de distintos personajes en cada uno de los números (aunque destaca entre todos, Jimmy Corrigan "el niño más listo del mundo"), el uso tanto de B/N como de color e incluso la cantidad de viñetas por página (desde una cantidad normal hasta varios cientos en la misma plancha).

Sin embargo, lo que sí parece claro es que nos encontramos con una de las obras maestras de los últimos años y, casi con seguridad, con la más innovadora del medio.

Las historias que **Ware** nos plantea consiguen inyectarnos grandes dosis de melancolía y tristeza, las cuales muchas veces provienen de la soledad y las difíciles relaciones familiares. A esto hay que añadir una narración con un sentido del ritmo excelente y dibujo más que aceptable.

Por último no puede dejar de citarse el diseño de cada uno de los números del *Acme Novelty Library*, imitando las publicaciones de principios de siglo (publicidad, artículos, maquetación, ...), que lo convierten en una verdadera joya.

e-mail

home

David Lapham: Biografía

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
David Lapham
Biografía
Balas perdidas
Jason Lutes
Seth

David Lapham nace en 1970. Desde joven se interesa a por el mundo del *comic*, siendo un lector asiduo. Es el descubrimiento del trabajo de **Frank Miller** en *Daredevil* lo que le decanta definitivamente hacia dicho medio.

De formación autodidacta, a principio de la década de los **noventa** decide dejar su trabajo de diagramador publicitario para un diario, para intentar ganarse la vida realizando viñetas. Con la ayuda de su esposa (novia por aquel entonces) **Maria**, comienza a enviar muestras de su trabajo a distintas editoriales.

Finalmente, en 1991 se incorpora a la editorial *Valiant* (actualmente *Acclaim*), donde se convierte en uno de los principales artistas y participa en títulos como *WWF Battlemania*, *Magnus Robot Fighter*, *Rai*, *HardC.O.R.P.S*, *Shadowman* y *Harbinger*.

En 1993 trabaja para *DC* realizando el anual de *Superman*. Posteriormente se incorpora a la efímera editorial *Defiant* donde realizaría la serie *Warrior of Plasm* junto a **Jim Shooter** y la miniserie *Schism*.

Tras los trabajos citados, en 1995 decide alejarse del *mainstream* y crea su propio sello editorial, *El capitán*, donde aparece la obra en la que trabaja desde entonces: *Stray Bullets* (traducido en España como *Balas perdidas*).

 e-mail   home

David Lapham: Balas perdidas >>

David Lapham: Balas perdidas

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
David Lapham
Biografía
Balas perdidas
Jason Lutes
Seth

Balas perdidas es la serie en la que trabaja **David Lapham** desde **1995**. Aunque incluida dentro del género negro, su desarrollo excede los límites de dicha calificación, liberándose de cualquier restricción expresiva y/o estética. En cualquier caso, sí es cierto que nos encontramos ante historias duras y con poco espacio para la esperanza.

Los distintos capítulos se encargan de narrarnos las andanzas de diversos personajes, en muchos casos en situaciones límite, y en ocasiones fuera de la ley. En los diversos números nos encontramos a los personajes en distintos momentos de su vida. Además, poco a poco se van trenzando (y haciéndose visibles para el lector) las relaciones existentes entre algunos protagonistas, en principio no relacionados.

En cuanto a la narración, los siguientes elementos son constantes a lo largo de los distintos episodios: aparente economía de medios encomiable, dibujo sencillo a b/n, páginas compuestas por una rejilla de viñetas de idéntico tamaño y narración apoyada en los diálogos.

 e-mail   home

<< David Lapham: Biografía

Jason Lutes: Biografía

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
David Lapham
Jason Lutes
Biografía
Jar of fools
Berlin
Seth

Jason Lutes nace en New Jersey en 1967, pasando posteriormente por ciudades como Montana y California. Tras terminar el instituto debe decidir entre estudiar Escritura Creativa o Arte, decantándose por esta última opción, en la escuela de Arte de Rhode Island.

Posteriormente conoce *Raw*, la revista de **Art Spiegelman**, descubriendo las posibilidades expresivas del medio, lo que le lleva a decantar sus intereses por dicha vía. En los últimos años de sus estudios autopublica algunos comics.

Sus primeras experiencias profesionales no son todo lo satisfactorias que hubiera deseado. En 1991 trabaja como asistente del director artístico de Fantagraphics Books. Posteriormente trabaja para editoriales como Caliber (en la que publica *Catchpenny Comics* en 1992) y el sello de comics de **Roger Corman**.

Su primera obra de importancia, *Jar of Fools*, comienza a ser serializada en el semanario *The Stranger*. Posteriormente, recibe una beca de la fundación Xerix que le permite la finalización de la obra y su publicación en forma de tomo por la editorial canadiense Black Eye.

Actualmente, se encuentra realizando una ambiciosa obra titulada *Berlín* y ambientada en la capital alemana en el periodo de entreguerras. Planteada como una obra de 600 páginas en 24 capítulos, aún restan varios años para su finalización.

e-mail

home

Jason Lutes: Jar of fools

Jar of fools (publicado en España bajo el título de *Juego de manos*) es la primera obra de entidad de **Jason Lutes**.

Narra la historia de cinco personajes: Ernie, un mago casi acabado que no se recupera de la muerte de su hermano y la separación de su ex-novia, Esther; Al, el maestro ya senil y que escapa contiunamente del centro en que se encuentra y una pareja de timadores, Nathan y Claire (padre e hija) que viven en la calle tras que su esposa/madre los abandonara.

Bajo este planteamiento, la obra no puede sino contarnos la caída vertiginosa de estos personajes que terminan uniendo su destino y viviendo en el interior de un coche bajo un puente. Los recuerdos del pasado (siempre tormentosos, marcados por el más que posible suicido del hermano de Ernie y su relación de con Esther) y las relaciones a establecer entre los distintos personajes en su nueva situación, sirven de excusa para que un **Lutes** aún no tan afianzado como en *Berlín* nos demuestre su dominio del medio, el sentido de la narración y un dibujo más que digno.

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
David Lapham
Jason Lutes
Biografía
Jar of fools
Berlin
Seth

 e-mail   home

<< Jason Lutes: Biografía

Jason Lutes: Berlín >>

Jason Lutes: Berlin

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
David Lapham
Jason Lutes
Biografía
Jar of fools
Berlin
Seth

Berlín es la obra en que *Jason Lutes* está trabajando actualmente, y lo seguirá haciendo durante varios años. La obra se compondrá de 24 episodios de 24 páginas cada uno, recopilándose en tres tomos de 192 páginas y un gran tomo de 576.

Pero no es una obra ambiciosa únicamente por su extensión, sino por sus contenidos y su realización.

La acción se desarrolla en el Berlín anterior a la subida al poder de Hitler. Un hervidero de cambios sociales, culturales y políticos sirven a **Lutes** de fondo para representar una obra coral donde demuestra sus dotes para la narración.

A pesar de su corta edad, nos encontramos ante una obra de madurez; el hecho de atreverse ante una obra del tal complejidad ya indica la seguridad del autor en sus posibilidades. En cuanto al dibujo, la herencia de autores europeos como **Herge** y **Giardino** es cada vez más *clara*.

 e-mail   home

Seth: Biografía

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
David Lapham
Jason Lutes
Seth

Biografía

Bibliografía

Seth, cuyo verdadero nombre es **Gregory Gallant** nace en Clinton (Ontario, Canada) en 1962.

Su primer trabajo de importancia fue la realización de *Mr. X* para la editorial *Vortex*, continuando el trabajo realizado por los hermanos **Hernández**. Otras colaboraciones de **Seth** se pueden encontrar en cabeceras tales como *Details*, *Drawn & Quarterly*, *Spin*, *Nickelodeon*, *The Washington Post* o *The New Yorker*.

Sin embargo, su trabajo más destacable y lo que le da a conocer, ha sido la publicación de su obra en *Palooka Ville* (editado por *Drawn & Quarterly*). Además de historias de menor extensión y en ocasiones de tinte autobiográfico, cabe destacar la serialización de *Life is good if you don't weaken* (nos. 4 al 9) y *Clyde fans* (nos. 10 al 21).

e-mail

home

Seth: Bibliografía >>

Seth: Bibliografía

Adrian Tomine
Art Spiegelman
Chris Ware
David Lapham
Jason Lutes
Seth

Biografía

Bibliografía

Life is good if you don't weaken (*La vida está bien si no te rindes*, en la edición en castellano) narra las andanzas del protagonista (el propio **Seth**, aunque la historia no es autobiográfica, sino de ficción) tras el descubrimiento de un ilustrador de mediados de siglo: **Kalo** (este sí, inventado).

Seth, de carácter melancólico y reservado, no se encuentra cómodo en la ajetreada vida de finales de siglo XX. Es de los que opina que cualquier tiempo pasado fue mejor; en particular, es un enamorado de la estética gráfica de mediados de siglo. Esto le lleva a buscar ejemplares antiguos de revistas de dicha época, tales como el *New Yorker*, donde descubre el trabajo del poco prolífico **Kalo**.

A partir de dicho momento, comienza a obsesionarse con dicho autor, tratando de encontrar todo su trabajo e incluso viaja a la ciudad donde éste vivió. Esta búsqueda se entrelaza con la vida normal de **Seth**, sus reflexiones personales, sus relaciones con familia, amigos e incluso su gato, sus relaciones amorosas, etc...

e-mail

home

