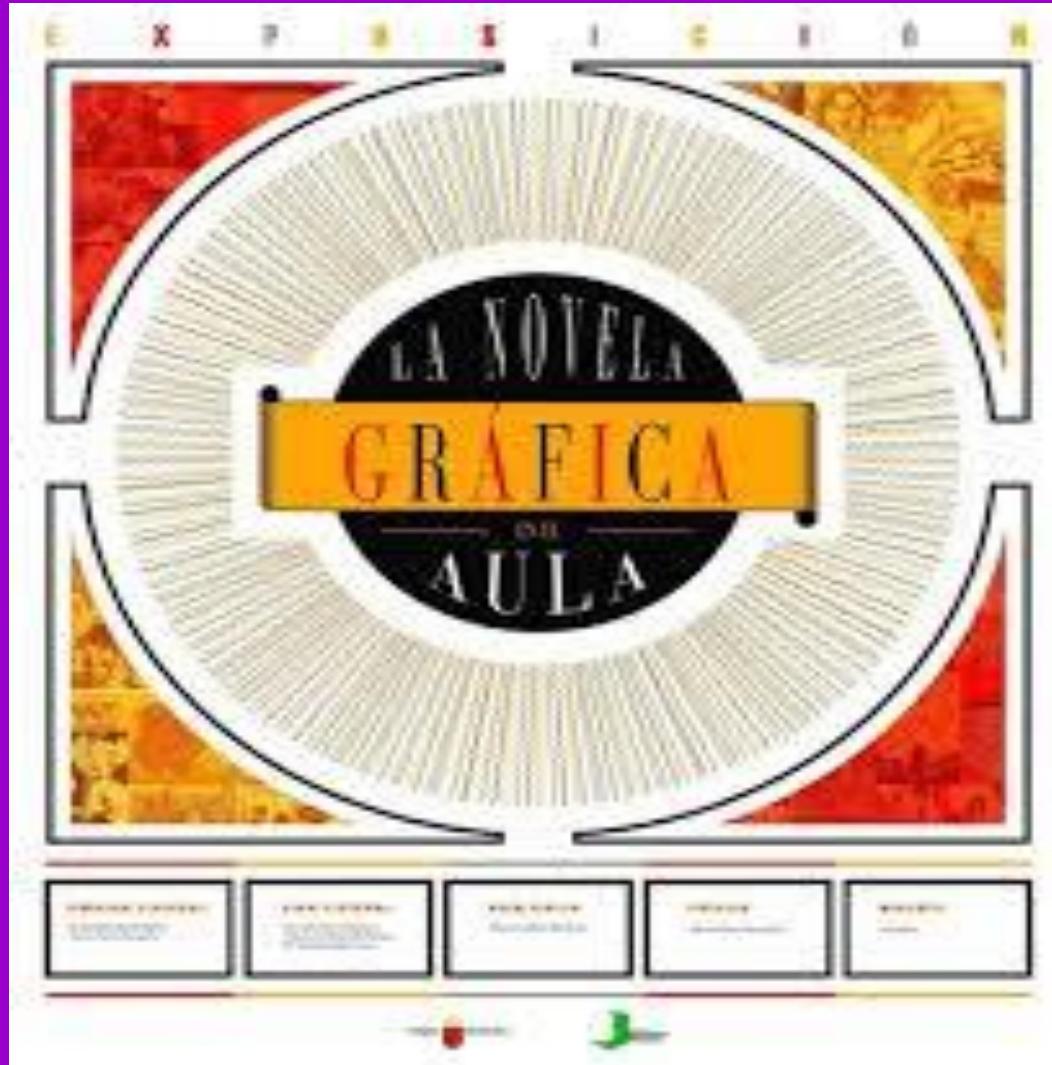

EXPOSICIÓN LA NOVELA GRÁFICA EN EL AULA 2020 Biblioteca Regional

UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI
MIRADAS DESDE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES 2020

El ser humano, ya desde sus remotos orígenes, ha tenido la necesidad de expresarse mediante imágenes, de contar cosas a través de la recreación de lo vivido y lo imaginado. Desde las pinturas rupestres, pasando por las historias béticas entrelazadas en tapices o las miniaturas que narran con hermosos colores historias de santos o los milagros de la Virgen en los códices medievales, hasta llegar a las aleluyas, los grabados y las primeras tiras de cómic publicadas en los periódicos americanos a finales del siglo XIX.

La intención siempre ha sido la misma, representar el mundo en el que vivimos y nuestras experiencias en él, o aquellos otros que fabricamos con la imaginación, proyectando nuestras visiones personales en forma de trazos y colores. La narración gráfica ha sido una forma de entender nuestro papel en la realidad que nos ha tocado vivir y de comunicarnos entre nosotros desde que existimos como especie.

En la exposición que te dispones a recorrer hemos reunido una serie de novelas gráficas, el formato del cómic actual con mayor vitalidad tanto por la cantidad de títulos publicados como por su enorme calidad, contando con una variedad de voces, temáticas y estilos realmente portentosa desde la década de 1990 hasta la actualidad.

Este hermano visual del libro se nos muestra cada vez más como un atractivo recurso para abordar determinados temas en las aulas. La novela gráfica, al combinar texto e imagen, se ha convertido en una herramienta muy potente que puede ofrecer a profesores y a alumnos una nueva forma de abordar determinados contenidos de sus asignaturas de una manera más amena y significativa, persiguiendo el lema clásico de aprender disfrutando.

Las palabras, escritas en 1845, de uno de los padres de las historietas, el artista y educador suizo, Rodolphe Töpffer, ilustran con una claridad casi visionaria el objetivo de esta exposición:

“Las historias en cuadros no han dejado de ejercer una gran atracción. Y esto en mayor grado que la literatura misma puesto que a partir del hecho de que existe más gente que mira que gente que lee, ejerce su atractivo especialmente sobre los chicos y las masas, ese público al que se puede pervertir y que por lo mismo sería particularmente deseable ayudar a educarse. El cuento dibujado, con esa doble ventaja que le viene de su mayor concisión y de su relativamente mayor claridad, puede y debe vencer a otros medios de expresión en tanto se dirige con una actitud realmente viviente a un mayor número de espíritus y tendrá ventaja sobre aquellos que eligen expresarse por medio de libros”.

Todo está dicho. Ahora tan solo, pasen y lean.

LUCY Y ADY HEARDENTAL

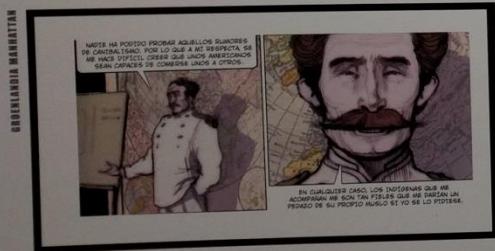
ALIX

LA MUCHACHA SALVAJE

DEMOCRACIA

GREENLANDIA BARRAL

HISTORIA DEL ARTE EN CÓMIC: MUNDO CLÁSICO

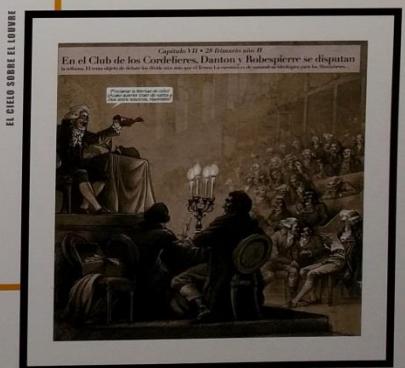
LOS ENCICLOPÉDISTAS

LA BATELLA

LAS AVENTURAS DE MASQUE ROUGE

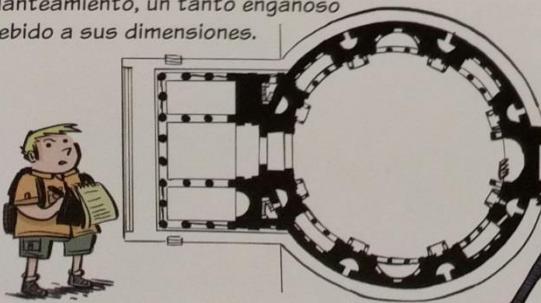

Resumir la historia del mundo hasta el siglo XIX en diez cómics es como querer meter a Obélix en una marmita: misión imposible. Por eso como si fuéramos de la mano de Flash, el superhéroe inspirado en el dios romano Mercurio, hacemos un vertiginoso recorrido con paradas para que nadie se maree. De la divertida prehistoria de *Lucy y Andy Neandertal* o *La muchacha salvaje* pasamos a las aventuras por el mundo antiguo acompañados por un clásico como *Alix*. Reposamos en Grecia para indagar en los orígenes de la democracia; mientras aprovechamos para disfrutar del arte. Y con distintos personajes viajamos desde la Edad Media europea hasta la Revolución francesa y el siglo XIX. Y en él nos quedamos reviviendo el colonialismo que terminaría definiendo el mundo que vendría después.

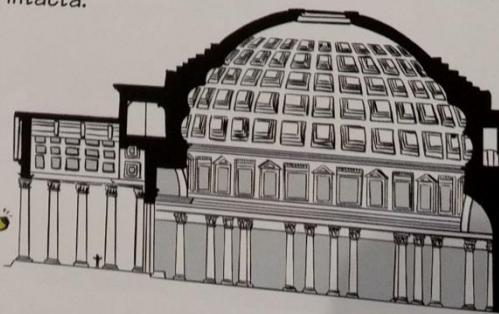

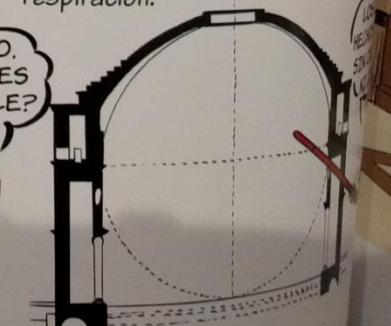
LA PLANTA del templo, circular, con un pórtico que hace las veces de "pronaos", sorprende por su sencillo planteamiento, un tanto engañoso debido a sus dimensiones.

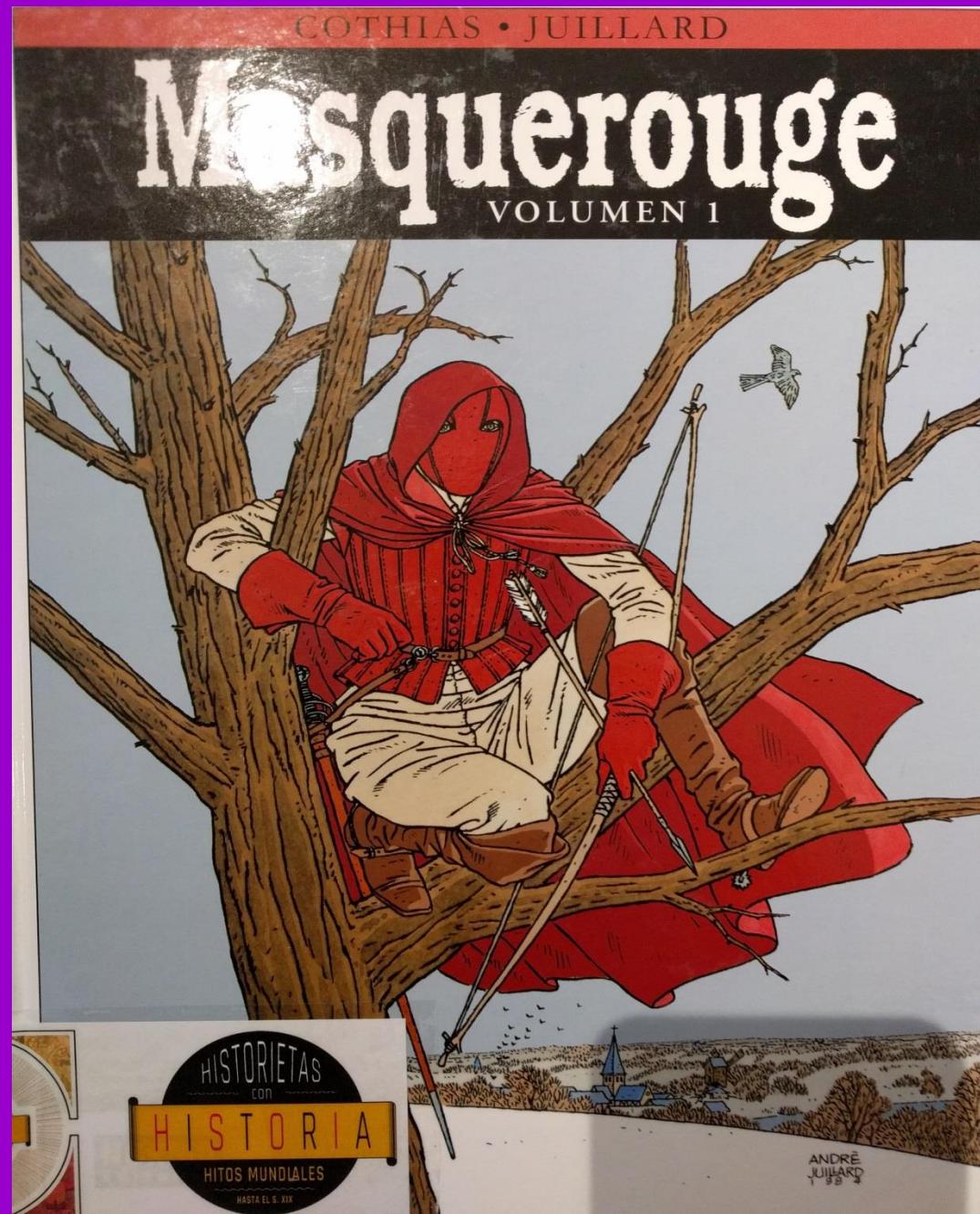

LA CÚPULA. tan impresionante como osada, fue realizada mediante un ingenioso sistema que, cerca de dos milenios más tarde, la mantiene intacta.

LAS PROPORCIONES del edificio son tan perfectas y armoniosas que todavía quita la respiración.

MATTÉU

LA BOSQUEDA

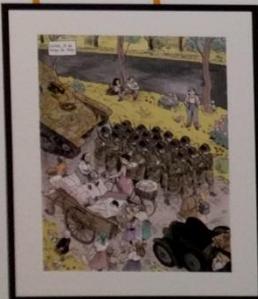
LOS NIÑOS DE LA RESISTENCIA

LA GUERRA DE GABRIELINE

VOLANDO LIBRE

HISTORIETAS con HISTORIA HITOS MUNDIALES S. XX - XXI

LAS LOBAS

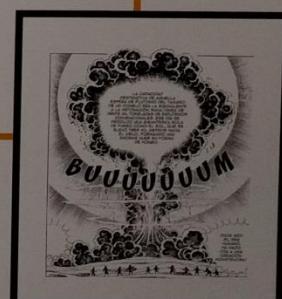
ARENAS MOVEDIZAS

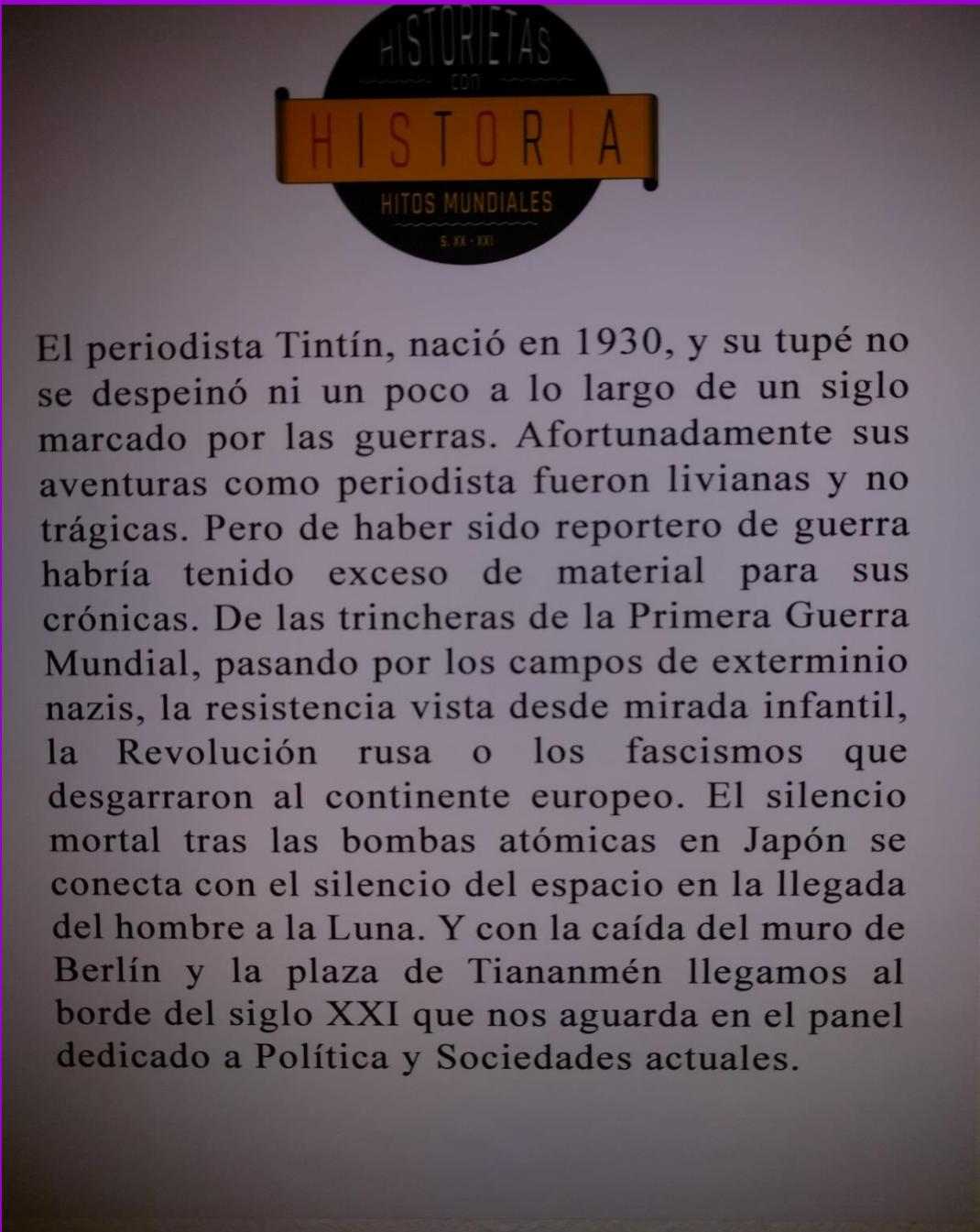
APOLÓ

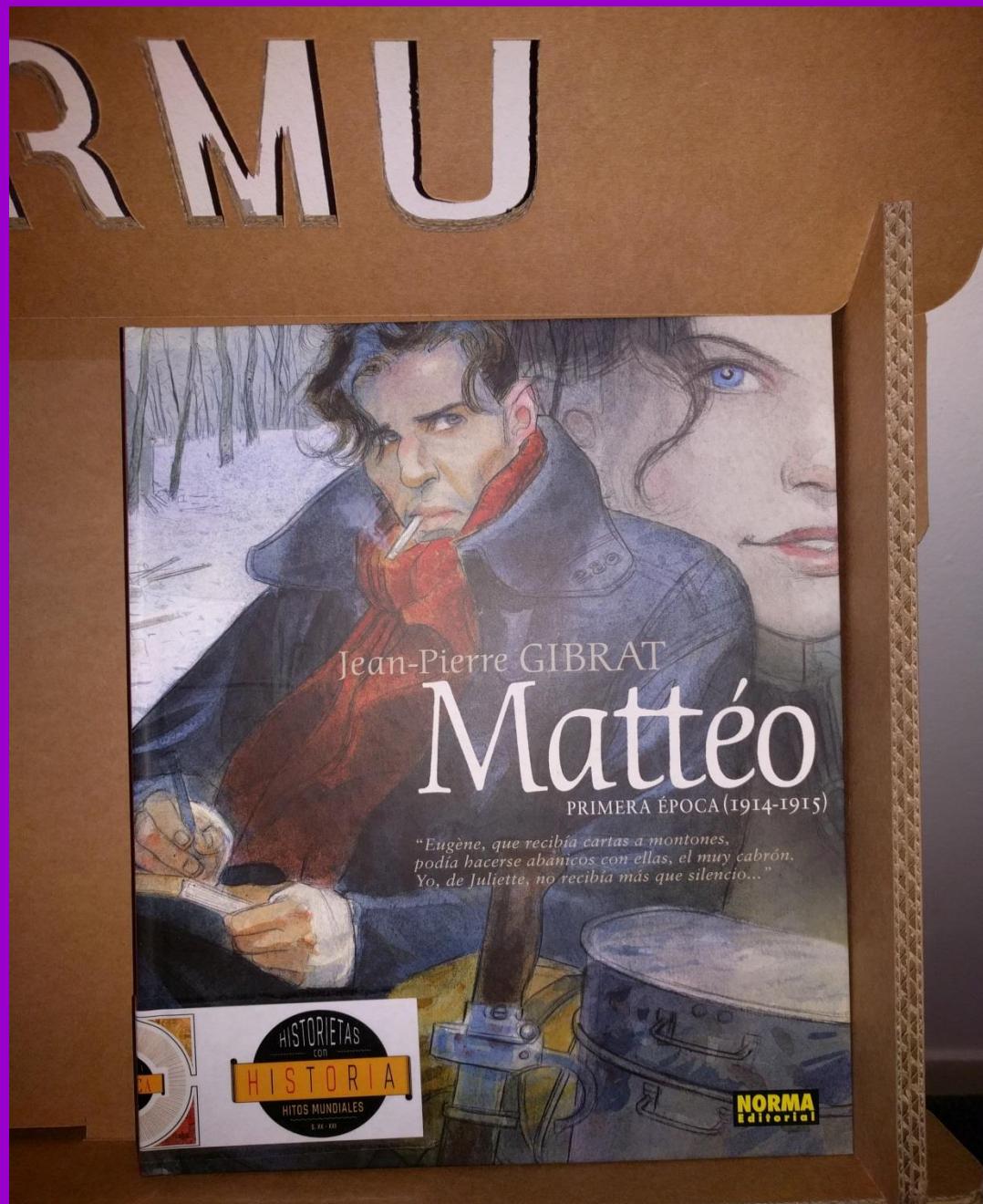
FIN DE SIGLO, PARTIDA DE CAZA

PIES DESCALZOS

El periodista Tintín, nació en 1930, y su tupé no se despeinó ni un poco a lo largo de un siglo marcado por las guerras. Afortunadamente sus aventuras como periodista fueron livianas y no trágicas. Pero de haber sido reportero de guerra habría tenido exceso de material para sus crónicas. De las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pasando por los campos de exterminio nazis, la resistencia vista desde mirada infantil, la Revolución rusa o los fascismos que desgarraron al continente europeo. El silencio mortal tras las bombas atómicas en Japón se conecta con el silencio del espacio en la llegada del hombre a la Luna. Y con la caída del muro de Berlín y la plaza de Tiananmén llegamos al borde del siglo XXI que nos aguarda en el panel dedicado a Política y Sociedades actuales.

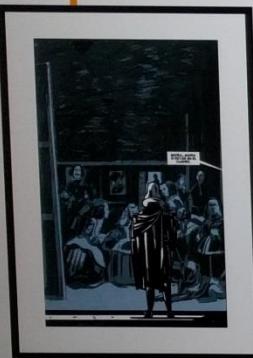
Mortadelo, que lo mismo se disfraza de Cid Campeador, de menina o de punki en la movida, sería el guía perfecto de un paseo imaginario por la historia de España. Una historia en muchos casos trágica, pero en otros tantos, tragicómica y hasta esperpéntica como la retrató Valle Inclán. El recorrido arranca bélico y solemne, en plena Reconquista, pasa por el siglo XVII de la mano de Velázquez; y a mitad del siglo XX se quiebra con la Guerra Civil. La dictadura, la transición o el terrorismo sirven de marco a varias novelas gráficas que nos muestran la historia de nuestro país, no solo a través de las grandes efemérides, sino también a través de la vida cotidiana de los que nos precedieron.

1212 LAS NAVAS DE TOLOSA

LAS SERPIENTES CIEGAS

LAS MEHINAS

DOCTOR URIEL

HISTORIETAS con HISTORIA NUESTRA HISTORIA

NO PASARÁN

LOS PUENTES DE MOSCÚ

ESTAMOS TODAS BIEN

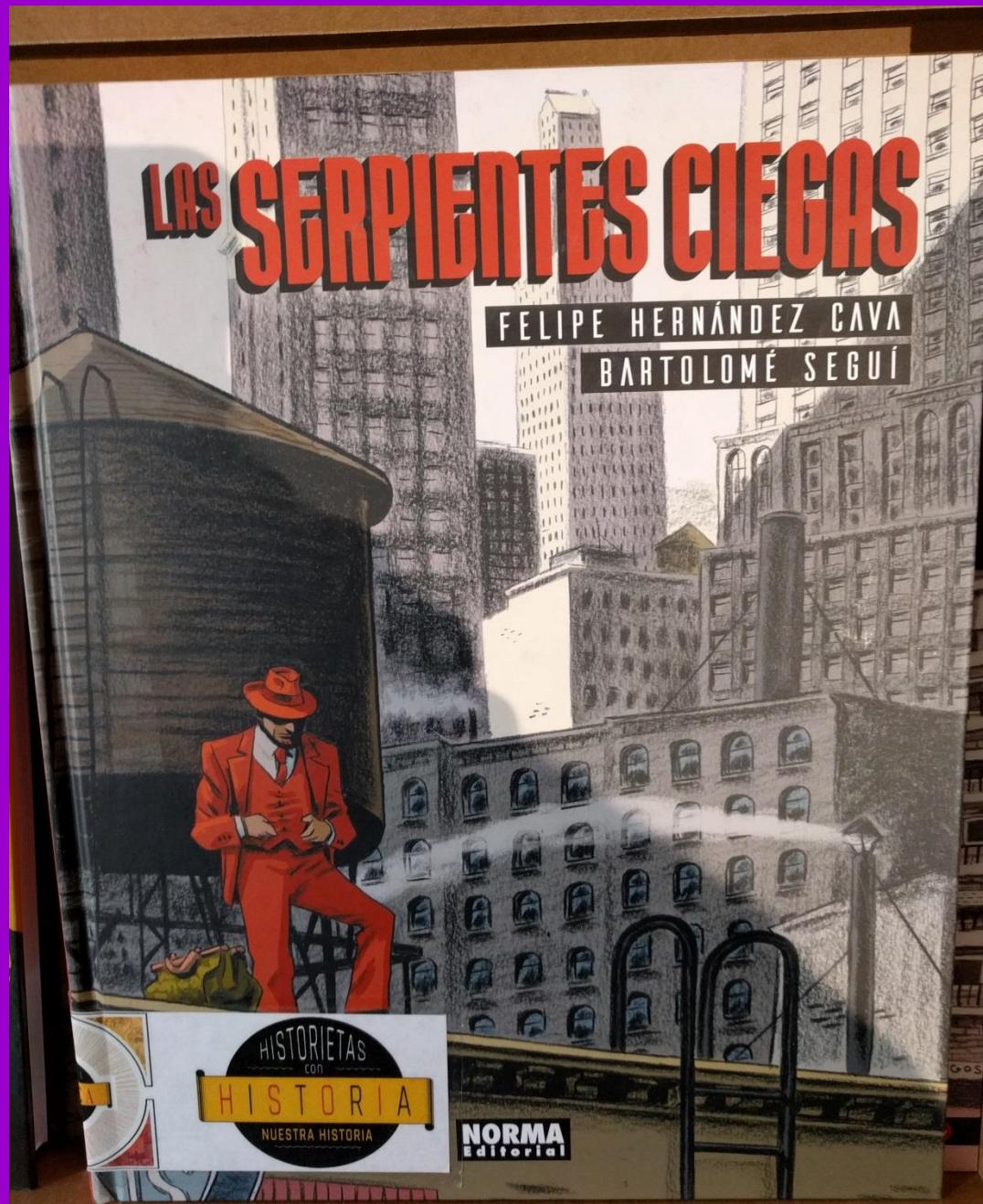
11-M

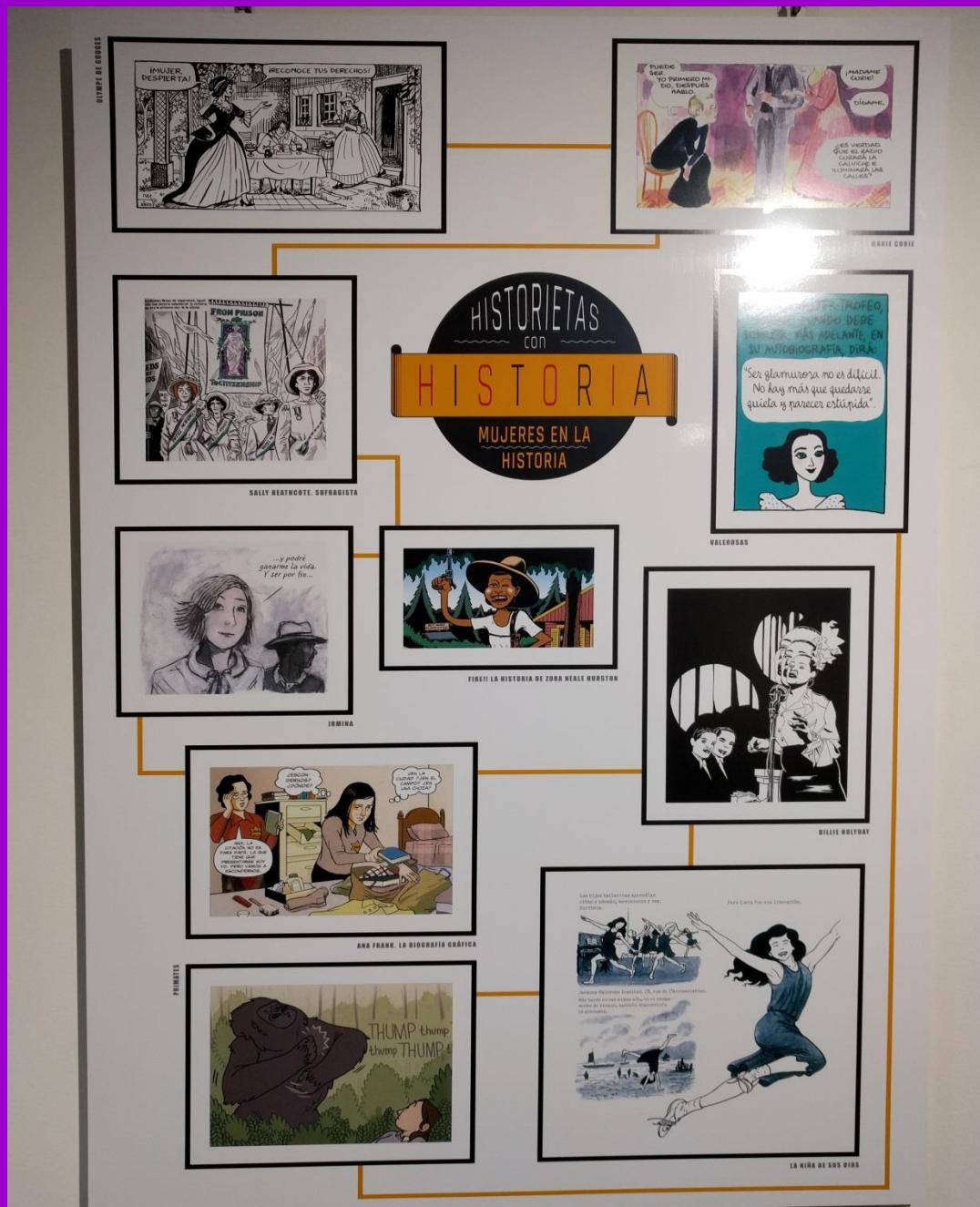

LAS GUERRAS SILENCIOSAS

EL SOLAR

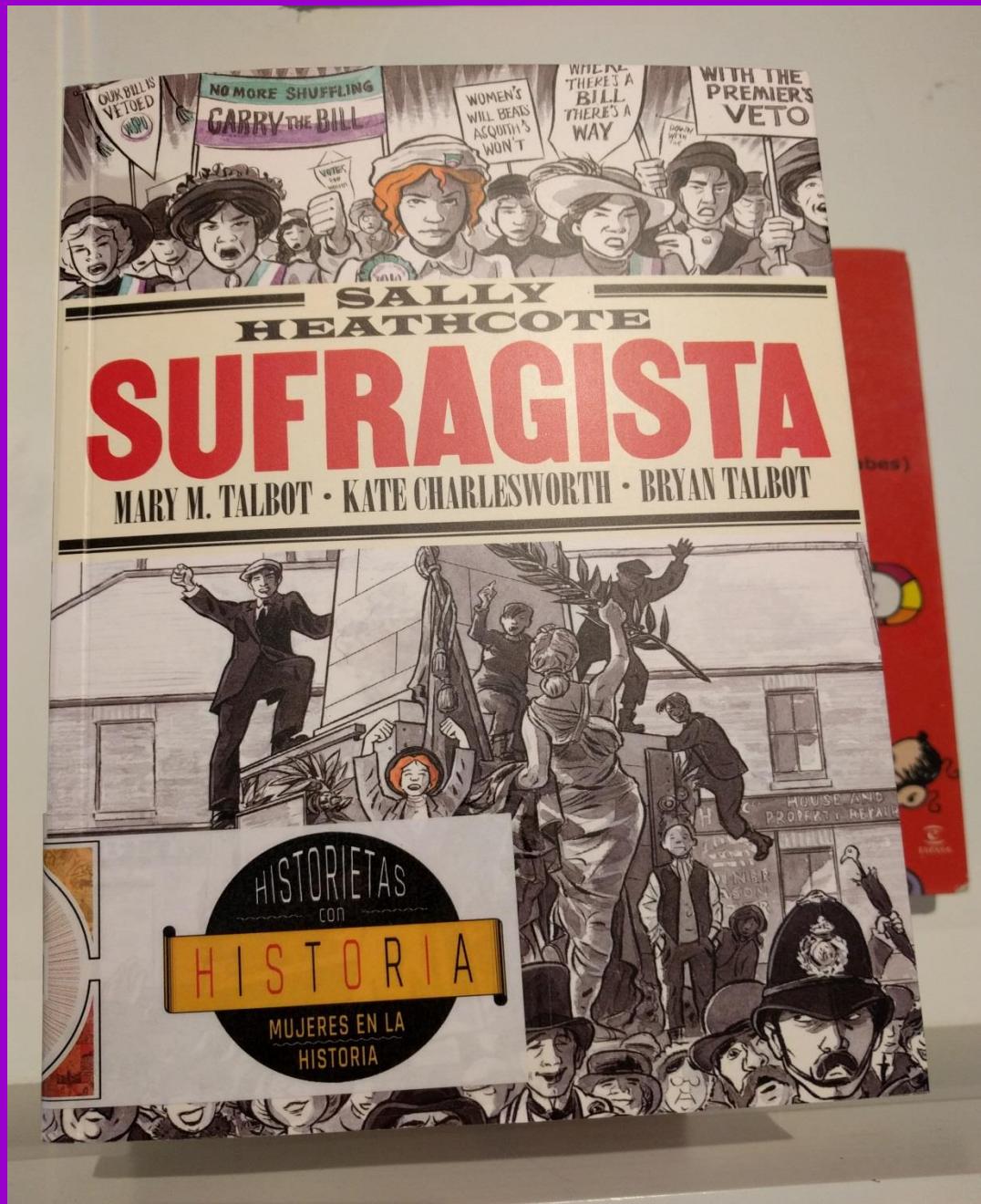

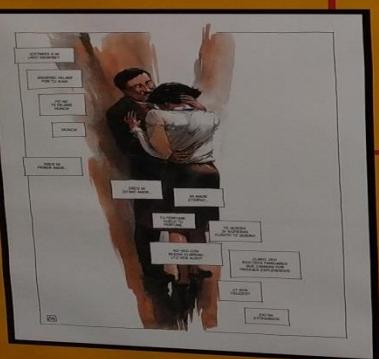
Wonder Woman fue creada en 1941 por una pareja de psicólogos como ícono feminista. Pero sin necesidad de superpoderes, han existido muchas mujeres que han marcado la historia. Algunas como la aristócrata Olympe de Gouges luchadora por los derechos de la mujer en el siglo XVIII francés; la científica Marie Curie; o la escritora Zora Neale, que desafió el racismo y machismo de los Estados Unidos de mediados del siglo XX. Pero caben muchas más en este panel: artistas, científicas, escritoras, políticas, inventoras... Mujeres que, como dice el subtítulo del cómic *Valerosas*, hicieron lo que quisieron. Y por eso abrieron el camino para un futuro igualitario por el que debemos seguir luchando.

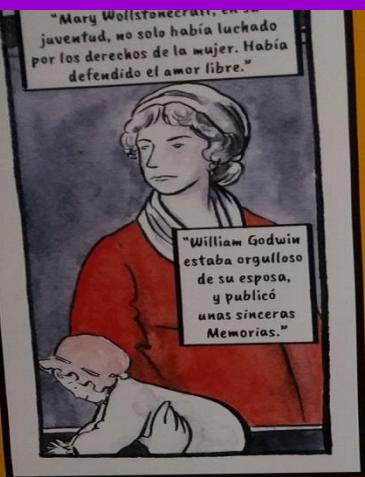

LOS JÓVENES BIAS DE JULIA Y MARÍA

EL CÍRCULO DE LOS AMIGOS DE TINTIN

MARY WOLLSTONECRAFT

"William Godwin estaba orgulloso de su esposa, y publicó unas sinceras Memorias."

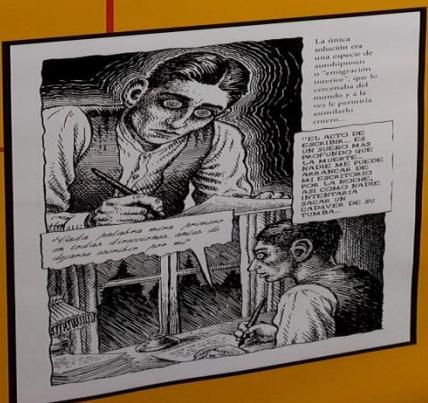
VINETAS LITERARIAS GRÁFICAS BIOGRÁFICAS

LA DIVINA COMEDIA DE OSCAR WILDE

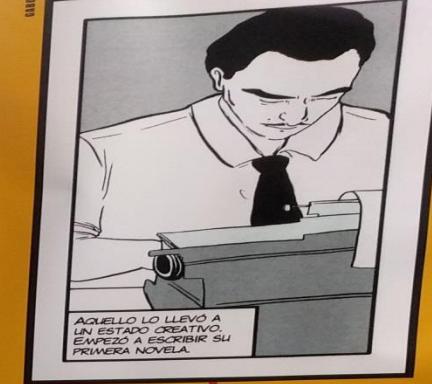

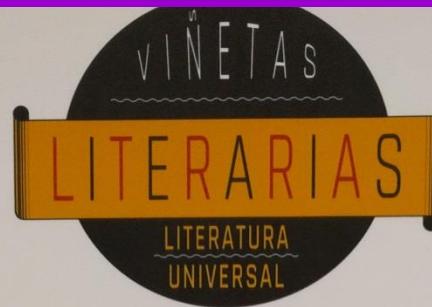
VIRGINIA WOOLF

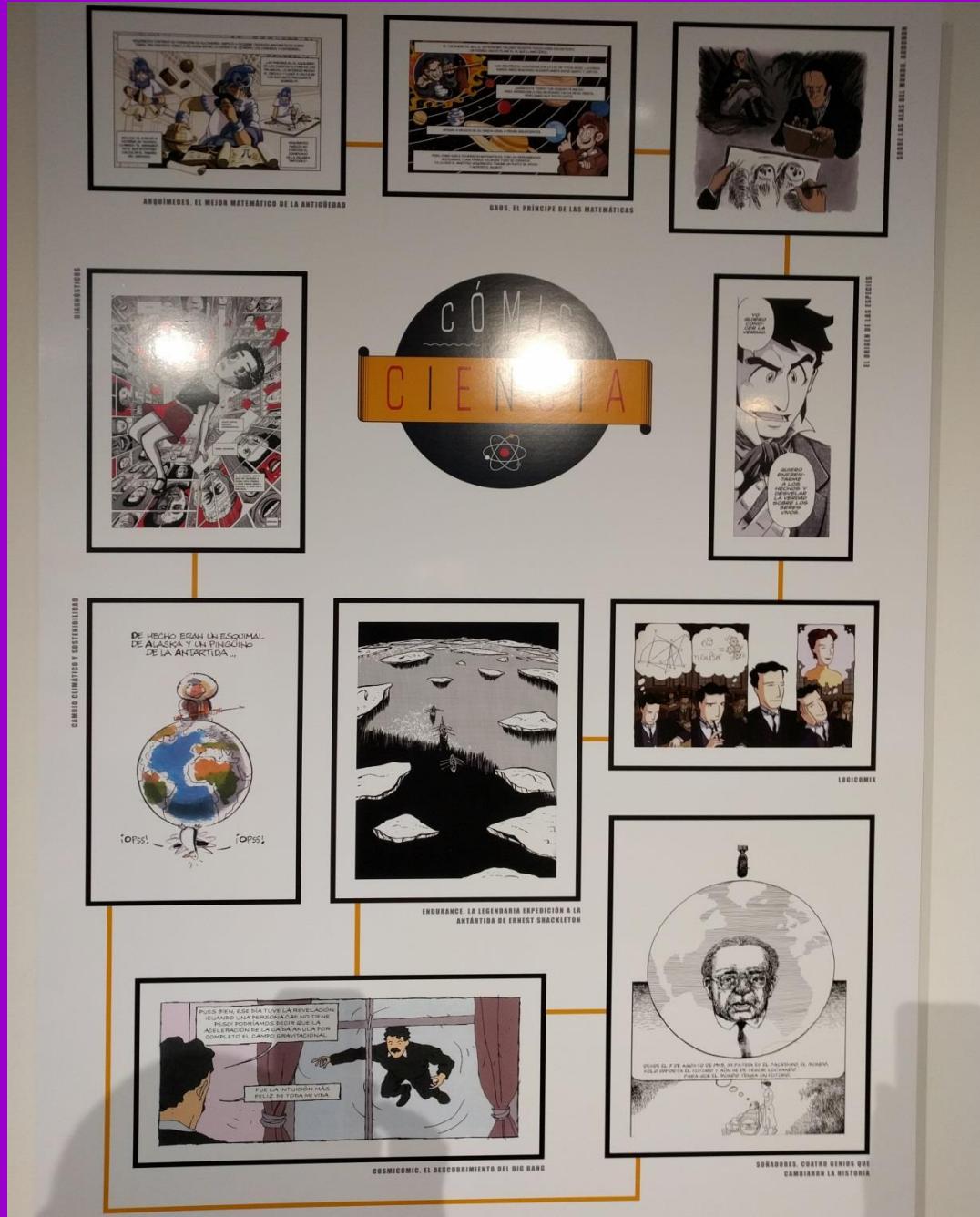
La sintonía
volvía era
una especie de
alucinación
o "enajenación
intelectual" que
el autor
asimilaba
casi

"EL AUTO DE
UNA PERSONA SE MUEVE MAS
RÁPIDAMENTE QUE EL AUTOMÓVIL.
NADIE PUEDE MANTENERSE DEDICADO
A LA NOCHE SIN ESTAR INTEN-
TANDO DORMIR DE SU
SEDIMENTO"

Las letras evolucionaron desde los dibujos; y como dijo el artista argentino José Muñoz: “el cómic lo que hizo fue volver a unirlos después de muchos siglos separados”. Por eso es oportuno que los cómics homenajeen a la literatura. Si los superhéroes se inspiraron en dioses griegos y romanos, nada mejor que empezar este biombo con *La Ilíada* y *La Odisea* interpretada por artistas de la Marvel. Un Frankenstein dibujado prodigiosamente por Steve Niles; las aventuras de Mowgli, el niño del libro de la selva, en estilo manga; la adaptación de un clásico de Tolstoi; o Calderón de la Barca y Bécquer en viñetas. Si habitualmente los biombos sirven para separar espacios, en esta exposición sirven para todo lo contrario: establecer conexiones a través del dibujo y la palabra.

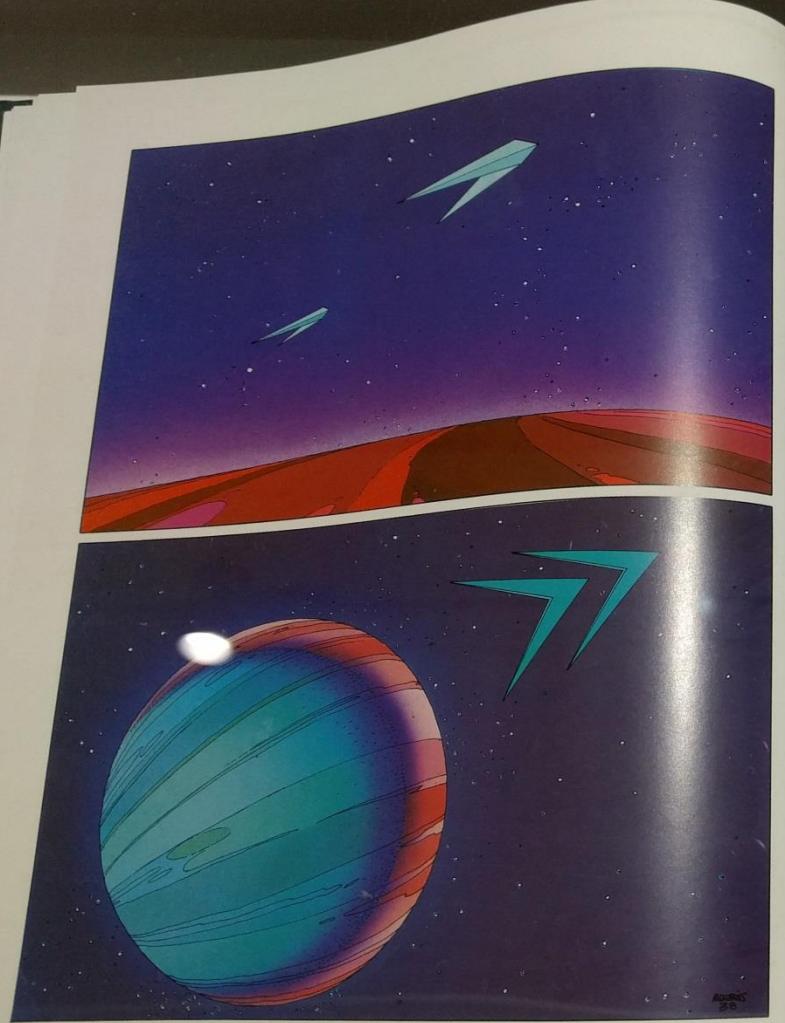

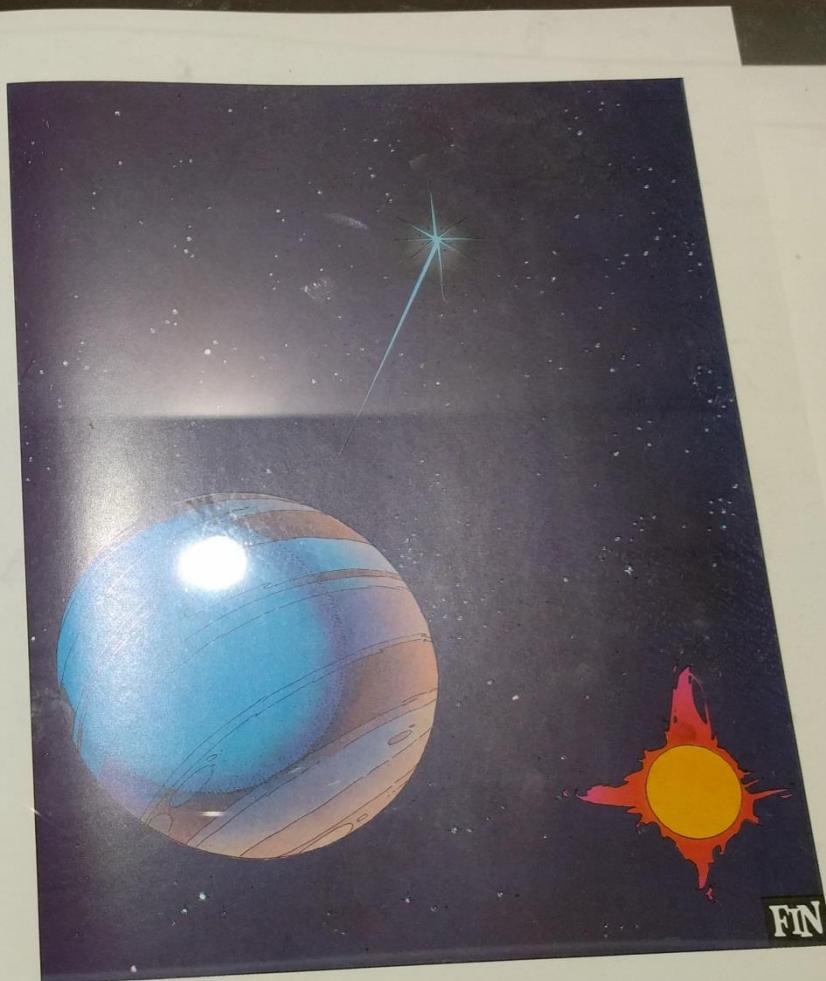
Sheldon Cooper y hasta el profesor Tornasol, personaje de Tintín, darían el visto bueno a este panel. Y es que reúne a matemáticos, naturalistas, ornitólogos, astrónomos, químicos, exploradores y, por supuesto, físicos. No hay aventura más emocionante que la del conocimiento, pero si además, te la cuentan a través de los viajes, travesías y desafíos a los que se enfrentaron estos héroes del progreso: el relato se hace mucho más emocionante. Los inventos del TBO ahora los hacen los *youtubers*, pero los experimentos de verdad los siguen haciendo los científicos.

50

51

ASÍ HABÍO ZAHATUSTRA

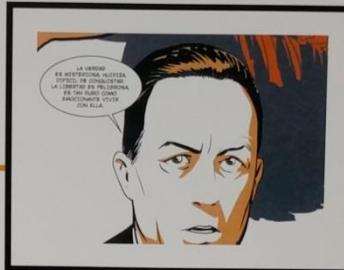
四百三

10

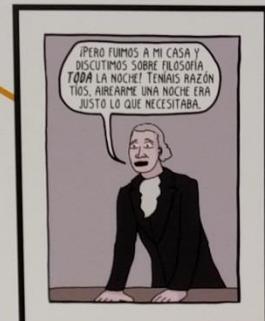
FILOSOFÍA PARA SER FELIZ. 10 FILÓSOFOS, 10 VISIONES SOBRE EL ARTE DE SER FELIZ

100

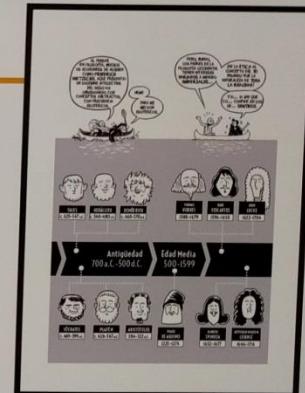
SARTRE UNA EXISTENCIA
ALGUNAS LIBERTADES

CÓMICS EXISTENCIALES

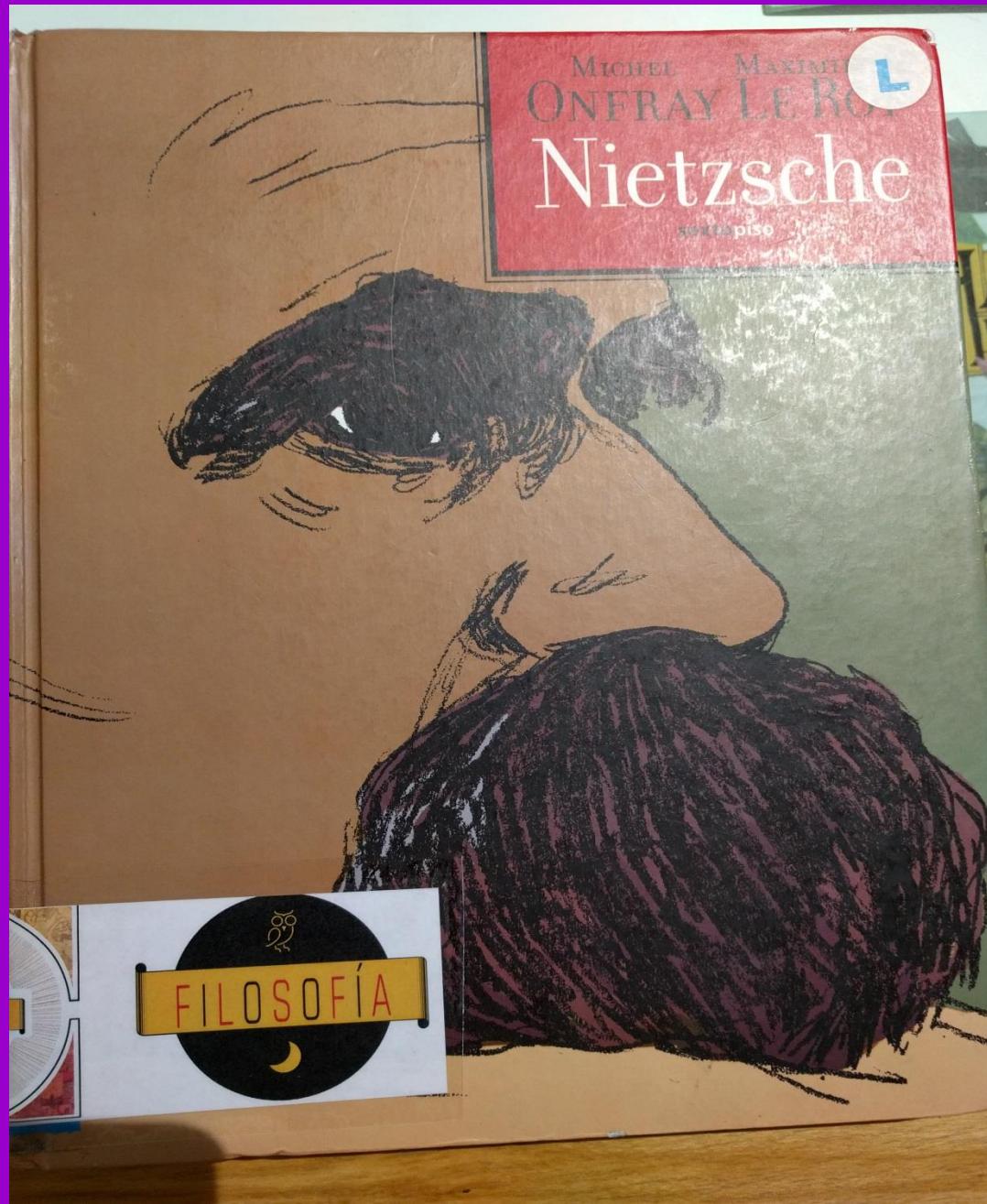
NIETZSCHE

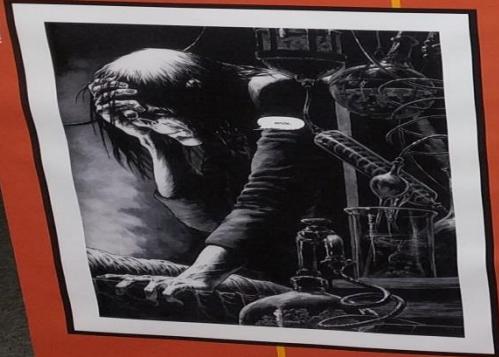

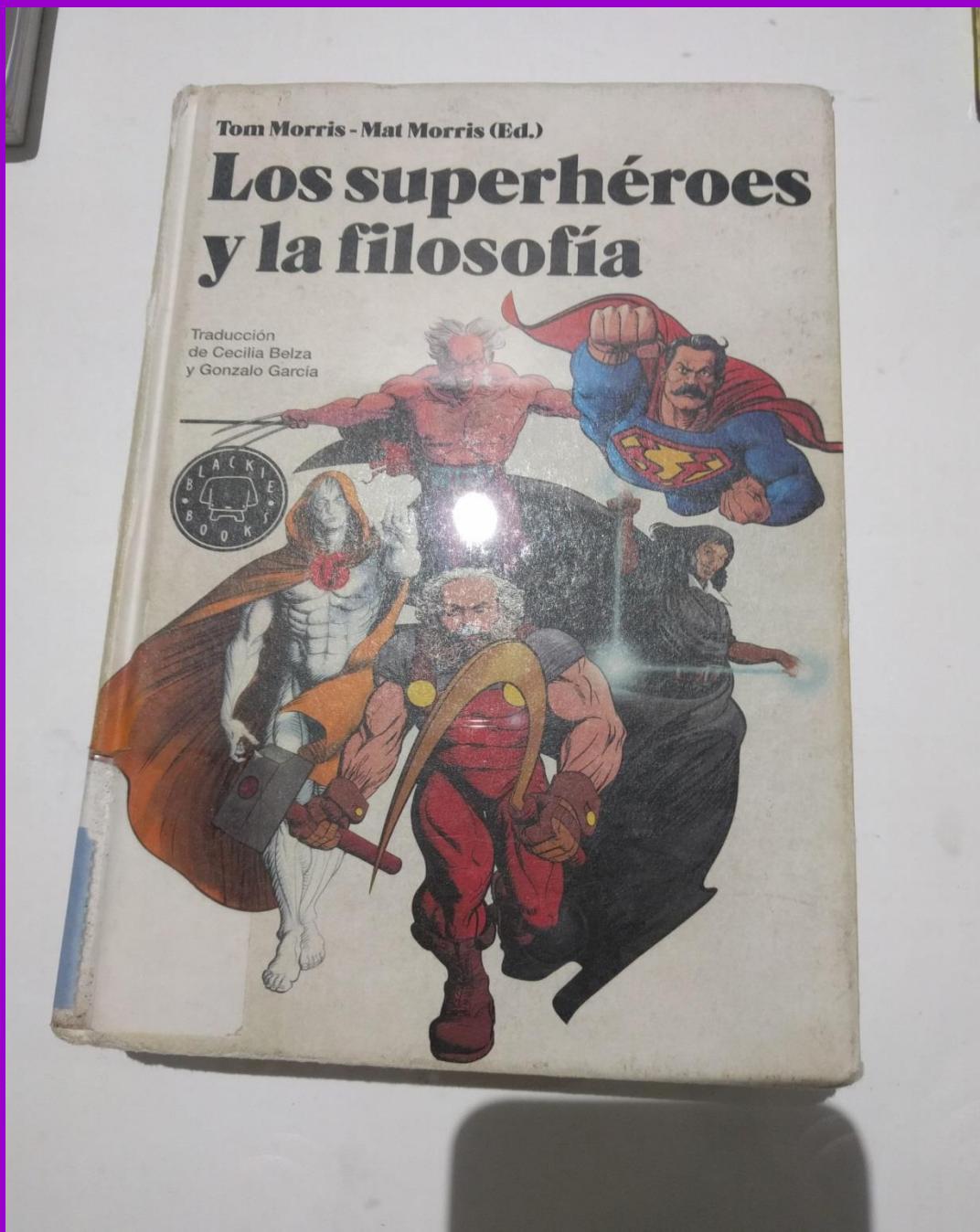
FILOSOFÍA EN VÍRGENES

¿Se puede aprender filosofía mientras te echas unas risas? Sí, si tienes un título como *Cómics existenciales* en medio de otros tantos cómics por los que desfilan algunos de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo. Además, *Filosofía para ser feliz*, nos ayuda a relativizar esos dramas que nos montamos a la mínima que algo nos sale mal. Pensar por uno mismo es lo más valioso que se puede aprender. Por eso, si quieres ser *influencer*, no te pases la vida en Instagram. Aprende de los que, de verdad, han ayudado a crear las ideas que mueven el mundo. Y después elige el mejor filtro para que tu vida sea completa.

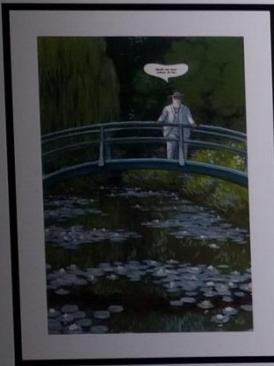
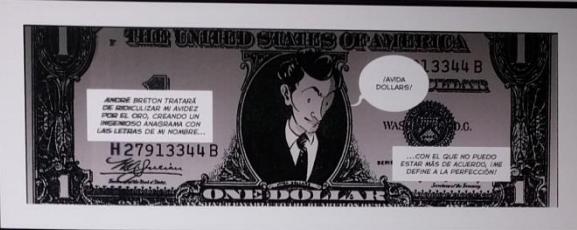

EL SUEÑO DE DALÍ

MONET, HÓMADA DE LA LUZ

GOYA, LO SUBLIME TERRIBLE

DUÑEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

THE BEATLES

MODIGLIANI, PRÍNCIPE DE LA BOHÉMIA

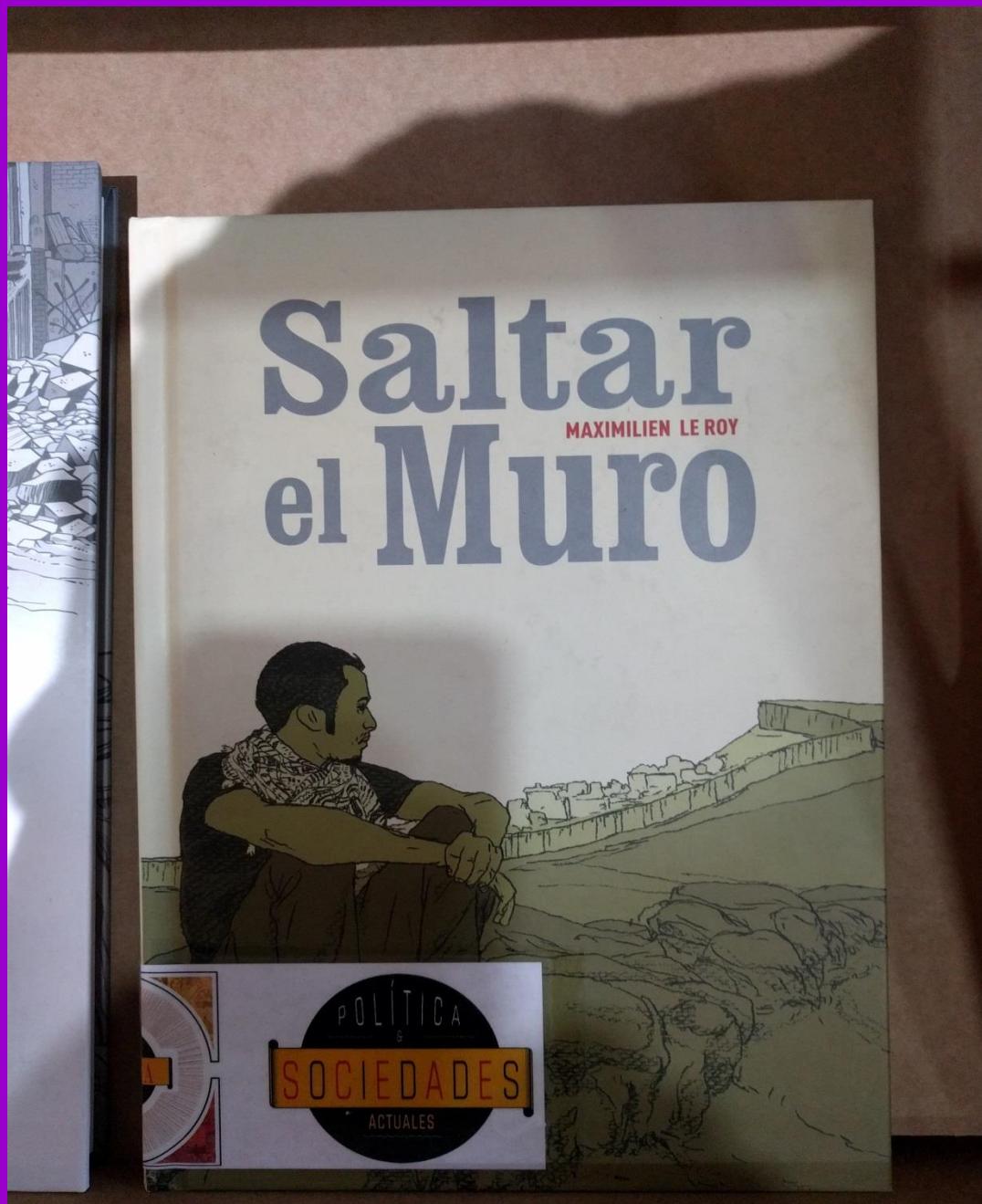
MAGRITTE, ESTO NO ES UNA BIOGRAFÍA

BOB DYLAN REVISITED

En los años 60 el arte pop llenó los museos de viñetas de cómics. Y figuras como Roy Lichtenstein o Andy Warhol se convirtieron en estrellas. Entonces ¿por qué los dibujantes de cómics no cuelgan también sus obras en los museos?. Afortunadamente está cambiando. Cada vez se reconoce más a los artistas del cómic, que por su parte, nunca dejaron de homenajear a sus referentes pictóricos. Y gracias a eso tenemos en este panel una selección de cómics que entremezclan vida y obra de grandes pintores. Pero también hay hueco para músicos como The Beatles o Bob Dylan y para cineastas como Luis Buñuel. Y es que el arte no entiende de categorías. Cuantos más diques se le ponen más se empeña la creatividad en superarlos.

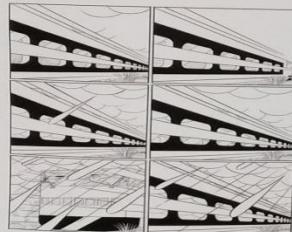

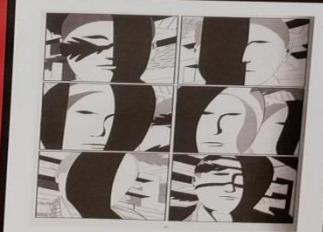
ANGULOS EN EL COMIC

BOCADILLOS:
cortuchos de texto que sirven para expresar conversaciones o pensamientos.

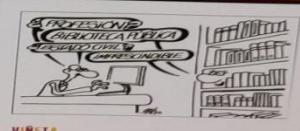
LÍNEAS CINÉTICAS:
son las líneas que expresan movimiento.

Transmitir la **SENSACIÓN DE MOVIMIENTO** de un tren grande a las sombras que se reflejan en el rostro de un pasajero que mira por la ventana.

ONOMATOEYAS:
sirven para expresar los sonidos

VINETAS

COMPOSICIÓN de página
SIN VINETAS.

COMPOSICIÓN DINÁMICA de página que se adapta a lo que se narra.

COMPOSICIÓN DINÁMICA de página.

