

Mientras cerramos esta segunda entrega de **ECC Cómic**s, la noticia de que ECC Ediciones publicará una revista mensual con contenidos exclusivos es una realidad. ¿Y cómo hemos recibido todo ello? Pues de la única manera que conocemos: concentrados en el trabajo, esforzándonos al máximo con el propósito de ofrecer mes a mes los mejores contenidos y las mejores novedades. Coincidiendo con el anuncio, el espíritu navideño se ha adueñado de toda la redacción, con más antelación que nunca. ¿A vosotros también os ha ocurrido? ¿Cómo estáis preparando esta época tan especial? ¡Es el momento de repasar el catálogo de lanzamientos y seleccionar las mejores ideas para regalar o regalarse! ¡Completad vuestra lista de deseos con las mejores obras del noveno arte y con los héroes y villanos de DC Comics!

Como parte de los festejos por el 80 aniversario de Superman, hemos dedicado gran parte de las siguientes páginas al Último Hijo de Krypton. Mediante dos artículos, examina-

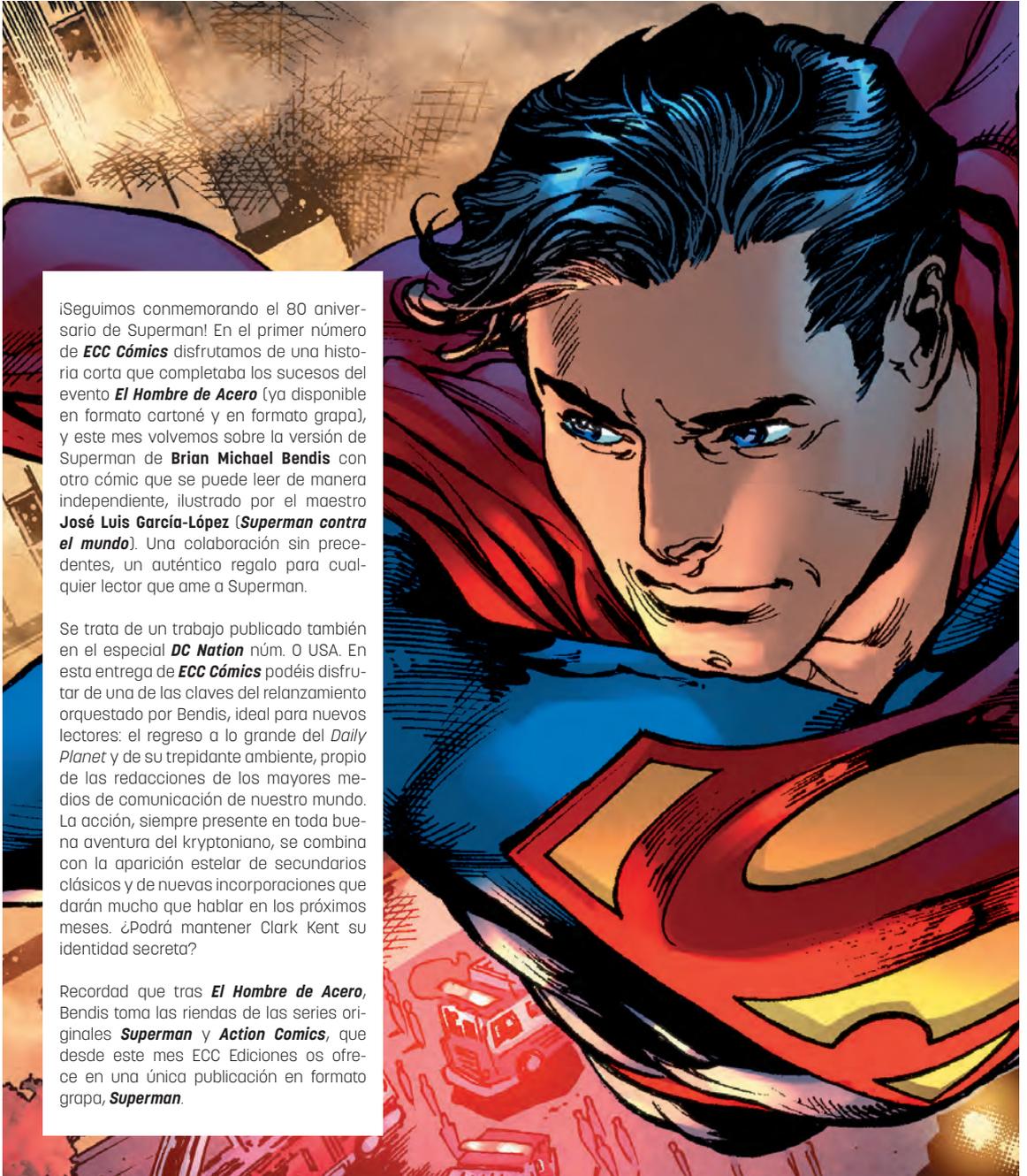
mos de cerca al primer superhéroe, las virtudes que lo han convertido en un éxito y su etapa más reciente, su etapa como superpadre, iniciada con motivo de **Renacimiento**. Como broche de oro, una historia inédita del personaje, que nos acerca a la visión que tiene de Superman el actual escritor de la franquicia, **Brian Michael Bendis**. Al dibujo, formando un equipo creativo estelar, una leyenda del noveno arte, **José Luis García-López**.

No nos olvidamos de otro icono del Universo DC, Batman, y tampoco de los lectores del sello Vertigo. El preludio a la batboda es el segundo cómic del mes, de la mano de **Tom King** y **Clay Mann**, el complemento ideal de la historia que muy probablemente ya tengáis en vuestras manos mientras devoráis estas líneas. ¿Puede que a través de la edición cartoné con portada de **Albert Monteys**? Por último, entrevistamos a otro maestro de maestros, **Dave McKean**, portadista de **Sandman** y responsable de multipremiados títulos independientes como **Cages** y **Black Dog: Los sueños de Paul Nash**.

Bruno Lorenzo

Presna y comunicación

¡Seguimos conmemorando el 80 aniversario de Superman! En el primer número de **ECC Cómic**s disfrutamos de una historia corta que completaba los sucesos del evento **El Hombre de Acero** (ya disponible en formato cartón y en formato grapa), y este mes volvemos sobre la versión de Superman de **Brian Michael Bendis** con otro cómic que se puede leer de manera independiente, ilustrado por el maestro **José Luis García-López** (**Superman contra el mundo**). Una colaboración sin precedentes, un auténtico regalo para cualquier lector que ame a Superman.

Se trata de un trabajo publicado también en el especial **DC Nation** núm. 0 USA. En esta entrega de **ECC Cómic**s podéis disfrutar de una de las claves del relanzamiento orquestado por Bendis, ideal para nuevos lectores: el regreso a lo grande del *Daily Planet* y de su trepidante ambiente, propio de las redacciones de los mayores medios de comunicación de nuestro mundo. La acción, siempre presente en toda buena aventura del kryptoniano, se combina con la aparición estelar de secundarios clásicos y de nuevas incorporaciones que darán mucho que hablar en los próximos meses. ¿Podrá mantener Clark Kent su identidad secreta?

Recordad que tras **El Hombre de Acero**, Bendis toma las riendas de las series originales **Superman** y **Action Comics**, que desde este mes ECC Ediciones os ofrece en una única publicación en formato grapa, **Superman**.

SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO NÚMS. 1-6

Grapa semanal / 24 págs. / 1,95 €

Guión: Brian Michael Bendis

Dibujo: Ivan Reis, Jason Fabok, Evan "Doc" Shaner, Steve Rude, Ryan Sook, Kevin Maguire, Adam Hughes.

Disfruta de la llegada de Brian Michael Bendis al Universo DC con esta miniserie de seis números en la que descubriremos que el pasado de Superman no era el que pensábamos.

A MENOS QUE ESTÉ BASADO EN LA VERDAD.

¿ALGUIEN SE ACUERDA DE LA VERDAD?

SE HAN TERMINADO LOS EDITORIALES, LOS TITULARES, LOS COMENTARIOS Y LAS "CARTAS AL EDITOR" SOBRE EL MIEDO A SUPERMAN.

NO QUIERO PUBLICAR QUE PODRÍA HACER, SINO INFORMAR DE QUÉ HACE EN REALIDAD.

NO ES BATMAN.

SUPERMAN NO HA HECHO NADA QUE DESPIERTE SOSPECHAS, PERO HA HECHO TODO PARA QUE ESTE PLANETA, QUE POR LO GENERAL ES UN ESTERCOLERO, SEA MÁS SEGURO QUE AYER.

ASÍ QUE LO MÍNIMO QUE PUEDE HACER ESTE SERVICIO INFORMATIVO ES LO MISMO.

Y SÍ, ES CIERTO, ESTO ES UNA REDACCIÓN. ESO SIGNIFICA QUE, SI SUPERMAN O CUALQUIER SUPER LO QUE SEA SE PASA, LO CONTAREMOS.

PERO...

...ESTOY HARTO DE VENDER MIEDO CON TAL DE PAGAR LA LUZ Y EL...

...AH, BIEN. ¡KENT!

HAS VUELTO.

¡CUÉNTAME ALGO QUE PUEDA PUBLICAR!

AH. EH... SÍ, SR. WHITE.

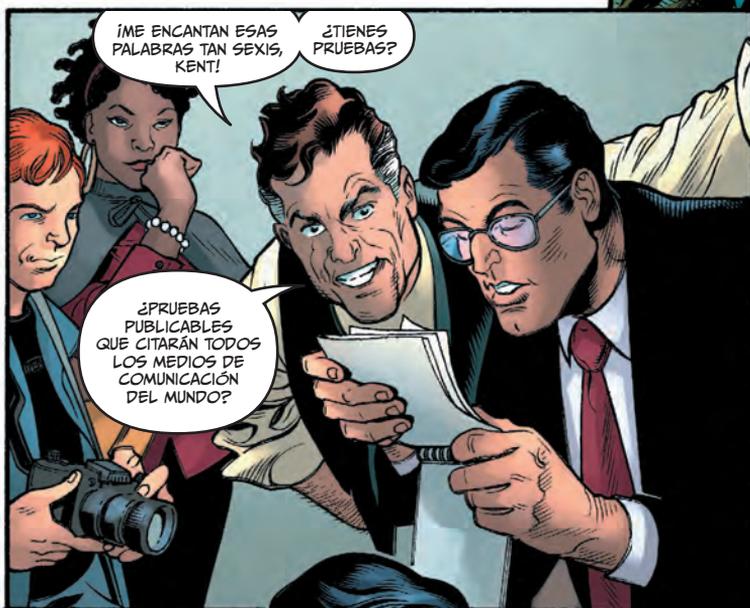
DEBERÍA TENERLO ENCIMA DE SU MESA... EH...

LA PISTA ERA BUENA.

HABÍA EXEMPLEADOS DEL GOBIERNO Y EL EJÉRCITO DE EE.UU. QUE INTENTABAN VENDER TECNOLOGÍA ANTIGUA DE LEXCORP.

UTILIZABAN UN NUEVO MERCADO NEGRO DIGITAL DESTINADO TAN SOLO A COMPRADORES DE ALTO COPETE.

ME INFILTRÉ EN SU FORTALEZA DE COSTA RICA.

¡ME ENCANTAN ESAS PALABRAS TAN SEXIS, KENT!

¿TIENES PRUEBAS?

¿PRUEBAS PUBLICABLES QUE CITARÁN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNDO?

COMO DECÍA, ME INFILTRÉ EN LA ORGANIZACIÓN COMO POSIBLE COMPRADOR, PERO...

...EH... EN FIN...

EL DESPACHO

“...Apareció Superman.”

BRIAN MICHAEL BENDIS **JOSE LUIS GARCÍA-LÓPEZ**
GUION DIBUJO

DEXTER VINES TINTA

ALEX SINCLAIR COLOR **JESSICA CHEN** EDITORA ADJUNTA
BRIAN CUNNINGHAM y **MIKE COTTON** EDITORES

SUPERMAN creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

"Superman..."

"...De ver-
dad que..."

...LOS DEJÓ IMPACTADOS.

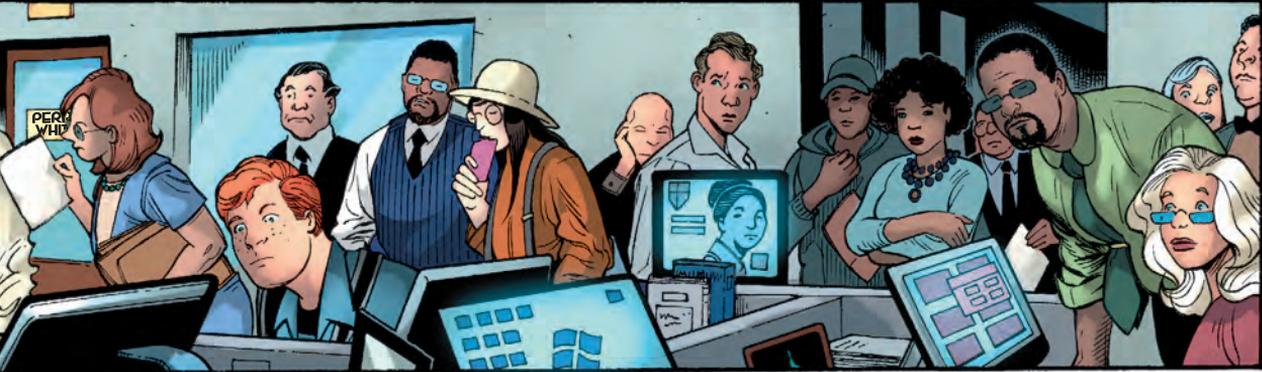
BUENO, AHÍ LO TIENE.

ESTUPENDO.

TE CONCEDO EL DESPACHO BUENO QUE LOIS TENÍA EN LA ESQUINA PARA QUE LOS DEMÁS PAREN DE PEDIRMELO.

ENTRA Y PONTE A TRABAJAR.

ME LO QUEDO YO.

Ya sé que a Perry le gusta procesar las cosas así.

NO, SR. OLSEN.

LOS DESPACHOS SON PARA PERIODISTAS CONSUMADOS.

ESA ME HA DOLIDO MUCHO, SR. WHITE.

Además, lo cierto es que no creo que nadie más en esta redacción disfrute con este extraño despliegue de...

No, no es verdad.

Trish Q de la página seis está a punto de desmayarse de alegría.

La cotilla esa lleva un mes husmeando a mi alrededor.

La kryptonita roja, la kryptonita dorada... Y ahora, puede que me haya topado con mi kryptonita HUMANA.

SÍ, PARA QUIENES ACABÉIS DE SINTONIZARNOS U OS HAYÁIS DESCONECTADO ALEGREMENTE DE LOS COTILLOS DEL LUGAR...

...LOIS LANE, NUESTRA MEJOR REPORTERA, YA NO TRABAJA AQUÍ.

SIN ÁNIMO DE OFENDEROS A LOS DEMÁS.

PERO OS HE REUNIDO AQUÍ NO SOLO PARA PONEROS LAS PILAS Y SALVAR EL ALMA BUENA DEL PERIODISMO ESTADOUNIDENSE...

...SINO TAMBIÉN PARA PRESENTAROS A UNA EMPLEADA NUEVA.

SR. WHITE...

¡LA LIBRÉ DE LA CÁRCEL!

¡¡LA LIBRÉ DE PRISIONES POLÍTICAS DEL MUNDO ENTERO!! HE HECHO TODO LO POSIBLE PARA

Tengo que recordarme a mí mismo...

...Que es la forma que tiene de "apoyarme".

Y AHORA, SE HA LARGADO PARA ESCRIBIR SU PRIMER LIBRO SUPERVENTAS QUE ENCONTARÁ A

Perry, por favor, para.

LO QUE QUIERO DECIR, DAMAS Y CABALLEROS DE LA PRENSA LIBRE, ES...

...QUE HOY NO ES BUEN DÍA PARA PEDIRME FAVORES, PRÓRROGAS DE PLAZOS DE ENTREGA NI NADA EN GENERAL.

OS PRESENTO A LA NUEVA REPORTERA DE LA SECCIÓN DE LOCAL, RECIÉN LLEGADA DEL STAR CITY SENTINEL...

...LA SRTA. ROBINSON GOODE.

SI AÚN NO LO HABÉIS LEÍDO, OS RECOMIENDO SU EXHAUSTIVO ARTÍCULO SOBRE LOS SECRETOS DE LABORATORIOS S.T.A.R.

UN ARTÍCULO VALIENTE, ATREVIDO Y CON AGALLAS.

Y NO COMETISTE NINGÚN ERROR PERIODÍSTICO QUE ESTE VIEJO CABALLO DE GUERRA FUERA CAPAZ DE DETECTAR.

VAYA. VALE.

GRACIAS, SR. WHITE.

¡ME ALEGRO DE ESTAR AQUÍ!

ME GUSTARÍA QUE TODOS HICIERAIS LO MISMO.

¡BUSCAD LA VERDAD! ¡SORPRENDEME Y DELEITADME!

¡DEMONIOS, HORRORIZADME E IMPACTADME!

¡VA!

¡KENT, A MI DESPACHO!

SR. KENT, ME ALEGRO MUCHO DE CONOCERLE.

ME ENCANTÓ SU REPORTAJE SOBRE EL PRESIDENTE LUTHOR.

SINCERAMENTE, LO LEO UNA VEZ AL AÑO TAN SOLO PARA... CENTRARME, ¿SABE?

GRACIAS, SRTA...

GOODE.

YA SÉ QUE... EH... POR AQUÍ LAS COSAS ESTÁN UN POCO AGRESIVAS...

...PERO CUANDO SE CALMEN LAS AGUAS, ME ENCANTARÍA INVITARLE A COMER Y HACERLE UNAS PREGUNTAS.

PUES... EH... ESTOY EN...

UN SEGUNDO.

¡KENT!

HABLEMOS.

Siempre que Perry se pone así de alterado, no puedo evitar preocuparme.

Le compruebo el corazón y la tensión arterial...

...Y como siempre, está fuerte como un toro.

Él... es así.

Los humanos son asombrosos.

¿ESTO QUÉ ES, KENT?

YA HABÍA LEÍDO EL ARTÍCULO SOBRE EL MERCADO NEGRO DE LEXCORP ANTES DE QUE LLEGARAS.

ESPERABA QUE ME TRAJERAS UN BORRADOR NUEVO O... ALGÚN ENFOQUE NUEVO QUE PUDIERA PUBLICAR.

¿PUBLICAR?

TUS ARTÍCULOS ME HAN CONMOVIDO MUCHAS VECES.

PERO ¿QUÉ HA SIDO DE ESE TIPO?

¿CÓMO LO RECUPERO?

¿ES POR LOIS?

LAMENTO LO DE ANTES. CREÍA QUE QUERRÍAS SU DESPACHO.

HE ESTADO IMPERTINENTE Y HE SUPUESTO MAL; PERO SINCERAMENTE, NO SÉ QUÉ TE PASA.

¿HAS CAMBIADO DE IDEA?

¿QUIERES CONTARME QUÉ HA PASADO?

¿DÓNDE ESTÁS TÚ EN ESTE TEXTO?

Y LO MÁS IMPORTANTE: ¿DÓNDE ESTÁ SUPERMAN?

ES... ES COMO LEER EL DIARIO DE LA POLICÍA EN EL GOTHAM GAZETTE.

Y NO LO DIGO COMO CUMPLIDO.

NO SÉ SI ME ENTIENDES, PERO ESTE PERIÓDICO ESTÁ A PUNTO DE IRSE AL GARETE DÍA SÍ, DÍA NO...

...Y AHORA QUE LOIS NO ESTÁ, NECESITO QUE TE ESFUERCES AL MÁXIMO POR MUCHAS COSAS QUE ESTÉN PASANDO EN TU MUNDO.

NO HAY NADA QUE CONTAR...

¡MALDITA SEA!

¡SIEMPRE EL GRANJERO DE SMALLVILLE! CON TIGO AÚN NO SÉ QUÉ TECLAS TOCAR.

ASÍ QUE AYÚDAME.

SI NO ME VAS A CONTAR QUÉ HA PASADO, DIME UNA COSA: ¿QUÉ HAGO PARA QUE LLEGUES ADONDE TIENES QUE ESTAR?

Tiene...

TIENE RAZÓN, SR. WHITE.

VOLVERÉ A INTENTARLO.

LANE

¿SR. KENT?

ME HAN DICHO QUE SUBE AQUI A...

CREÍA QUE...

¿SR. KENT?

¿SALGUNA PRIMERA IMPRESIÓN, SRTA. GOODE??

METROPOLIS.
LO CONSEGUI.

ME REFERÍA A ALGUNA
PRIMERA IMPRESIÓN SOBRE
SU NUEVA EMPRESA.

¡AH! PUES VOY A DECIRLE
UNA COSA...

...EL LEGENDARIO
CLARK KENT ES UN
DESASTRE...

...LOIS LANE ESTÁ
DESAPARECIDA Y
NADIE SABE DÓNDE
ESTÁ...

¿NADIE?

NADIE
DICE
NADA.

ES... ES
DEMENTAL.

¿Y PERRY
WHITE?

LE JURO QUE PARECE
SALIDO DE 1945.

¿SABEN LO QUE
PUEDE HACER
USTED?

POR
SUPUESTO
QUE NO.

PUES TODO
BIEN, SRTA.
GOODE.

DÍGALE AL
JEFE QUE EL
MIÉRCOLES...

¿QUÉ
PASARÁ EL
MIÉRCOLES?

PARA EL
MIÉRCOLES...

...YA SERÉ
LA DUEÑA DEL
PERIÓDICO.

¡CONTINÚA EN SUPERMAN NÚM. 1!

Entrevista a **DAVE McKEAN**

“Me interesa mucho más el mundo real que los mundos de fantasía”

Charlamos con uno de los creadores más destacados de nuestro catálogo, el polifacético y multipremiado Dave McKean (Maidenhead, Reino Unido, 1963), coincidiendo con su visita al stand de ECC Ediciones en el Salón del Cómic de Barcelona 2018. De *Batman: Asilo Arkham* a *Sandman*. De *Orquídea*

Negra a *Black Dog: Los sueños de Paul Nash*. De *Hellblazer* a *Cages*. Gracias a su talento y a su capacidad de innovación, McKean ha logrado conectar con un público muy heterogéneo. ¿Cuál es el secreto de una trayectoria repleta de éxitos? Él mismo nos lo cuenta en las siguientes líneas.

Imagen de *Black Dog: Los sueños de Paul Nash*
Dibujo de Dave McKean

En primer lugar, enhorabuena por tu nuevo libro, *Black Dog: Los sueños de Paul Nash*. Cuando te propusieron este proyecto, ¿qué es lo que te resultó más interesante? ¿Poder hablar de la Primera Guerra Mundial o de Paul Nash?

Bueno, el encargo consistía en plasmar una idea que tuviera que ver con la Primera Guerra Mundial, así que podría haber hecho casi cualquier cosa, pero todas mis historias suelen centrarse en individuos que están pasando por momentos difíciles. Por eso, en lugar de abordar el alcance que tuvo la guerra, el tamaño de los ejércitos, la magnitud de las batallas o la estrategia geopolítica que conllevaban, pensé que resultaría más interesante ver todo aquello a través de los ojos de una persona que salía de una sociedad inglesa muy encorsetada, de una vida relativamente fácil, para adentrarse en la primera guerra moderna jamás conocida y lidiar con lo que eso suponía. Muchos soldados se negaban a hablar de sus experiencias, se encerraban en sí mismos porque les resultaba demasiado doloroso. Pero cuando uno de esos soldados es una persona creativa,

es inevitable que todo eso se vea reflejado en sus obras. Ya sea escritor, poeta o pintor, se pueden apreciar las huellas que ha dejado y las decisiones que ha tomado. Así que sí, ambas cosas iban unidas: no tenía la necesidad imperiosa de hacer algo sobre la guerra, ni tampoco algo sobre Nash en particular, las dos cosas simplemente iban de la mano. Es la historia de cómo una persona encuentra su propia voz en circunstancias extremas. Cuando fue a la guerra, era un simbolista romántico que amaba la poesía y a William Blake. Después, en el transcurso de la guerra, se cabreó, se politizó, y su estilo pasó a tener unos trazos más duros. Consiguió encontrar su voz y, para mí, resulta maravilloso poder ver cómo alguien encuentra una razón para trabajar, una razón para pintar.

A la hora de trabajar en este libro, tuviste que enfrentarte a un arte mucho más surrealista que el tuyo, que podría compararse en ocasiones con el estilo de Picasso y en otras con el de Egon Schiele, del expresionismo germánico. ¿Cómo conseguiste contar una historia acerca de un hombre cuyo estilo era totalmente distinto al tuyo?

Él perteneció a la primera generación de artistas modernos de Inglaterra. Era una generación que había adoptado un estilo mucho más tradicional a la hora de pintar paisajes, como hacían por ejemplo Turner y otros pintores de la época. Pero cuando Nash estaba estudiando en la escuela de arte, comenzaron a dejarse notar las influencias de la *avant-garde* francesa, y él no quiso ignorarlas. Experimentó con el surrealismo, con el vorticismismo y con otras escuelas de pensamiento, pero se podría decir que él era como una urraca: se quedaba con lo que más le gustaba y, a partir de ahí, creaba un mundo. Siempre se dedicó a pintar paisajes, pero fue incorporando todas esas influencias distintas, entre ellas el simbolismo.

A la hora de crear este libro, tenías que combinar el mundo de Paul Nash con tu mundo; su forma de ver las cosas con la tuya. ¿Cómo conseguiste hacerlo?

No quería utilizar el estilo de Paul Nash para hacer un pastiche de imágenes, así que tuve que recurrir a la imaginación. Para empezar, cada capítulo es un sueño,

no es algo literal ni algo realista, con lo cual eso me permitió jugar un poco con las imágenes. Traté de dar con un tono distinto para cada capítulo, el tono que mejor lograra expresarlo. Siempre aparece algún elemento del trabajo de Nash, algún elemento de mi propio trabajo o algo que me resulta interesante a mí y algún elemento que viene específicamente dictado por el texto. Es una mezcla de esas tres vertientes.

Antes has comentado que Paul Nash encontró su estilo tras haber sufrido una experiencia traumática. Tu trayectoria a día de hoy es muy larga...

Sí, y no he sufrido ninguna experiencia traumática.

Ahí es donde quería llegar. En el caso de Nash, queda patente que aquella experiencia tan aterradora fue lo que sacó a la luz su verdadera voz. Pero ¿y en tu caso? Tu trabajo siempre ha sido muy característico, nada más verlo se sabe que es algo hecho por ti, pero al mismo tiempo, tu arte ha evolucionado y ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo has conseguido encontrar tu verdadera voz?

Bueno, en mi caso ha sido una experiencia mucho más lenta, un aprendizaje más pausado. En los últimos 10 años me he centrado mucho en las cosas que considero importantes. Me interesa mucho más el mundo real que los mundos de fantasía, pero me gusta jugar con imágenes fantásticas, imágenes oníricas y con nuestra propia imaginación.

Ahora ya he decidido qué clase de libros y qué clase de historias quiero contar. No quiero ser solamente un soñador, sino hacer un trabajo que refleje la situación actual. Parece que ahora mismo nos cuesta diferenciar entre la verdad y la mentira, y yo quiero estar del lado de la verdad. Parece que nos cuesta diferenciar entre el mundo sobrenatural, el hecho de creer en dioses y en monstruos, y el mundo real, el mundo de la ciencia y de los hechos demostrables, y yo quiero estar de este lado de la línea, del lado de la ciencia.

Aparte del pensamiento crítico que ya hemos comentado, ¿en qué te basas para distinguir la verdad de la mentira dentro del mundo político o del mundo real? Porque los medios nos bombardean constantemente con mentiras.

Sí, así es... pero creo que el hecho de centrarse en historias que dicen "sí, puede que existan los fantasmas, puede que existan otros mundos y que existan los monstruos" también ayuda a alimentar todo eso. Alimenta la credulidad y la acuciante necesidad de escapar de un mundo que la gente considera prosaico, cuando no lo es, porque es un mundo extraordinariamente real. Trabajé durante un tiempo con Richard Dawkins, que es biólogo evolutivo, y él siempre decía una frase que me encantaba. Decía: "No necesito que haya hadas en el jardín, porque el propio jardín en sí ya es asombroso", y ese es el lado de la línea en el que quiero quedarme. Todas mis historias juegan con los sueños, la imaginación y las esperanzas, pero, por ejemplo, la principal diferencia entre mis historias y las de Neil Gaiman, con quien he trabajado mucho tiempo, es que las suyas siempre terminan diciendo "sí, las hadas existen" y las mías terminan diciendo "no, no existen". Existen en nuestra imaginación, claro, pero no en nuestro mundo, y para mí es muy importante marcar esa diferencia.

A medida que pasan los años, los autores se terminan por acomodar, pero tú sigues experimentando, y eso es algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo consigues seguir jugando, inventando cosas y cambiando día tras día?

Hay que ser como una esponja. Sin ir más lejos, hoy, mientras dábamos un paseo por Barcelona, hemos visto varias tiendas en las que vendían reproducciones de Tàpies, de Dalí y de Miró, y eso me ha servido de inspiración, porque he visto varias cosas que me gustaría probar. Y creo que ahí está la clave: no hay que dejar de alimentar esa batería que es nuestra mente con energía fresca y nueva.

¿Podría decirse entonces que el hecho de sentir curiosidad por el trabajo de otros y por todo lo que te rodea es lo que te aporta nuevas ideas y nuevos enfoques para expresarlas?

Bueno, aunque a veces no es una forma... económicamente viable de hacer las cosas. La mayor parte de la gente va perfeccionando su estilo y, una vez consigue alcanzar el éxito y consigue que se le reconozca por su estilo, la única presión que tiene es seguir haciendo lo mismo. Recibe presiones externas, por parte de los editores, por ejemplo, que le dicen: "Esto ha tenido éxito antes, así que no va-

Imagen de *Casos violentos*
Dibujo de Dave McKean

Imagen de *Black Dog: Los sueños de Paul Nash*
Dibujo de Dave McKean

mos a cambiarlo”, pero también se autopresiona pensando: “Quiero que mi libro sea tan popular como el anterior, no quiero perder mi reputación”. Y eso, en cierto modo, supone una muerte creativa, porque terminas reciclando siempre lo mismo. La carrera de casi todos los artistas se basa en tratar de alcanzar ese punto...

Sí, parece una competición.

...Y los trabajos que hacen llegados a ese punto suelen ser lo mejor que han hecho hasta entonces. Pero después llega el largo declive, que también puede reflejar lo mejor de nosotros mismos. Verás, uno de mis pintores preferidos es Francis Bacon. Sus obras, a medida que iba tratando de encontrar su propio estilo, me parecen extraordinarias, porque se puede apreciar esa lucha constante por encontrarse. Entonces, su compañero sentimental se suicidó, y de pronto todo se vio reflejado en sus cuadros. Son obras potentes, con una razón de ser, porque quiso expresar su dolor y lo hizo a través de su pintura. Son algo extraordinario, el culmen de su arte. Sin embargo, todo lo que hizo después... sí, tenía el halo de Francis Bacon, pero no era más que un intento por reciclar aquel peculiar estilo que le había llevado a pintar cuadros como los que pintó anteriormente.

A diferencia de Francisco Goya, quizás, cuya evolución fue imparable y murió cuando estaba en la cima de su creatividad.

Sí, eso es algo insólito. Fue un pintor muy político, muy revolucionario, que siempre realizó trabajos realmente desafiantes, y eso es algo que se aprecia en sus dibujos. Estaba constantemente desafiando a la autoridad... debió de ser alguien realmente extraordinario.

Sí, imagino que sí.

¡Y Picasso! Siempre se ha dicho de Picasso que fue el máximo reinventor de sí mismo. Bueno, y a mí que me encanta el jazz, diría que a Miles Davis le pasaba algo parecido. Hay una cita maravillosa... Creo que fue Herbie Hancock quien la pronunció, y es: “Miles Davis habría preferido estar en una banda pésima tocando música que nunca hubiera tocado, antes que en una banda excepcional en la que tuviera que tocar la misma música siempre”.

En todos los libros que publicas, siempre hay una o dos ilustraciones que van directas a lo más hondo, y eso no es algo que pase con otros autores, que al final terminan cayendo y muchas veces dejan de llegarte. ¿Cómo eres capaz de seguir creando imágenes tan potentes después de haber publicado tantos libros?

Supongo que eso pasa cuando la historia tiene algo que me hace reaccionar. Se me da realmente mal hacer algo con lo que no siento una verdadera conexión personal. Sin embargo, la trama de *Black Dog*, el modo en que se fue desarrollando, todo el trabajo de investigación que realicé, la forma tan improvisada que tuve a la hora de escribir... hicieron que se convirtiera en un proyecto muy personal, porque descubrí muchos aspectos de la vida de Nash que se parecían bastante a mí y a mi propia vida.

A la hora de escribir un libro, ¿dejas que imperen tus emociones o más bien la razón? ¿Es una combinación de ambas cosas?

Normalmente se combinan ambos aspectos. Siempre suele haber un elemento que apela directamente a mis sentimientos. Dirigí una película titulada *Luna* y, para escribir el guion, me inspiré en una pareja de amigos que habían perdido a su hijo. Es más, lo perdieron justo una semana antes de que mi esposa y yo tuviéramos a nuestro primer bebé. La forma en que fue evolucionando nuestra amistad a partir de entonces y el hecho de que apenas habláramos durante dos años porque ellos estaban realmente cabreados fue algo muy personal. Esa historia estuvo dando vueltas en mi cuaderno de bocetos, buscando un hueco, durante mucho tiempo. La historia que se cuenta en *Luna* no es su historia, pero las emociones y los sentimientos son reales. Hay alguna secuencia concreta que sí es real, pero la historia no es acerca de ellos. Pues algo parecido sucedió con *Black Dog*. Descubrí que la madre de Nash murió cuando él era niño, igual que yo perdí a mi padre cuando era pequeño. Nash vivió y creció en una región de Inglaterra muy próxima adonde yo vivía, así que conocía perfectamente esos paisajes. Después de la guerra, se mudó a la zona de Inglaterra en la que yo vivo ahora, así que también conozco esos paisajes. Pero, en medio de todo aquello, emprendió un aterrador viaje de autodescubrimiento cuando se vio obligado a vivir aquel infierno donde finalmente logró encontrar su voz... Todo aquello me pareció tremendamente impactante y sobrecogedor.

Echemos la vista atrás para centrarnos en *Cages*, que ha cumplido ya 25 años y se ha vuelto a reeditar en muchos países, entre ellos España. Recuerdo que empecé a comprarlo para leerme y que fue un proceso muy largo.

Sí, desde luego.

Si no me equivoco, fue el primer gran proyecto que asumiste en calidad de autor completo.

Así es.

Imagen de *Cages*
Dibujo de Dave McKean

En él explorabas muchas ideas, concretamente la idea de lo que es en realidad un cómic. Es una idea con la que sueles jugar y, a lo largo de distintos libros, se ve que la abor das de formas diferentes. Al trabajar con Neil Gaiman, por ejemplo, se te entrega un guion que enfatiza en su mundo y con eso tienes que trabajar. Pero en tu trabajo, en *Cages* concretamente, da la sensación de que estás explorando y que te estamos acompañando en el proceso de utilización de distintos personajes, mientras que en *Black Dog* ya no tienes que centrarte tanto en el proceso, sino que buscas alcanzar un nivel superior de perfeccionamiento. ¿No es así?

Sí, cierto. El objetivo de *Cages* era despojarse de todo para partir desde cero. Era mostrar cómo es la gente común, cómo habla y cómo se expresa a la hora de relacionarse. Me encanta cuando la gente empieza una frase y, cuando va por la mitad, de pronto se desinfla... porque ahí es donde está nuestra humanidad, ahí es donde están las verdaderas relaciones humanas. Eso es algo que no había visto en el mundo del cómic, y pensé que tenía gran importancia. Lo puedes ver en guiones de grandes películas, en grandes obras de teatro o en ciertas series de televisión, pero no es algo que se utilice a la hora de escribir cómics, y quise probar. Además, quería que fuese una historia que reflejase los temas que a mí me interesaban, como cuál es nuestro propósito en la vida, porque muchas veces tenemos un plan en mente, pero

de pronto las cosas se tuercen. Como este hombre, que alquila un apartamento para dedicarse a pintar y a descubrirse a sí mismo, pero termina mirando por la ventana y enamorándose de una mujer.

O de un gato que pasa por allí.

Sí.

Una de las cosas que más me gustan de *Cages* es la forma en que objetos, animales y personas interaccionan para que todo fluya. Disfruté mucho de la lectura, porque todo parecía muy real.

Además, me encanta el jazz, y también quería que el libro tuviera reminiscencias de ese estilo musical. Por ejemplo, en la forma en que se expresa una idea para después jugar e improvisar con ella, hacerla desaparecer y volver a retomarla de nuevo.

¿Te gusta el flamenco? ¿Disfrutas escuchándolo?

Sí, claro.

Porque se parece un poco al jazz en ese aspecto.

Desde luego.

Podría pasarme días hablando y haciéndote preguntas, pero no tenemos más tiempo. --[JR]

ACCESO AL HORIZONTE

Imagen de *Black Dog: Los sueños de Paul Nash*
Dibujo de Dave McKean

Dave McKean ha afirmado en varias ocasiones que él no es un artista. Para el autor inglés, la palabra está rodeada de cierta aura de pretenciosidad, especialmente cuando alguien la esgrime para definirse a sí mismo. Se encuentra más cómodo con los descriptores

cualitativos. “Pinto cuadros.” “Hago fotografías.” “Interpreto música.” “Ruedo películas.” Esas son cosas que él hace. Cuenta que su definición personal de “artista” se refiere solo a aquellos que hacen avanzar el lenguaje del arte; entonces, “artistas” habría muy pocos.

de Iván Galiano

¿Qué otra palabra podríamos utilizar? La verdad es que a los críticos y divulgadores no nos lo pone fácil. La palabra “artista” nos sirve para resumir todas las disciplinas que domina **Dave McKean**, que no son pocas. No solo es que practique más artes además de ilustrar cómics –faceta sobre la que centraremos este repaso de su trayectoria–, sino que además interconecta tanto todas esas disciplinas que prácticamente

se hace absurdo elaborar una distinción. Detrás de un cómic suyo, por ejemplo, puede haber un trabajo de fotografía o escultura, un estudio cinematográfico, un pasaje poético y, quizás, algo de dibujo.

Por este primer motivo, hay que colocar al autor inglés en el lugar que le corresponde: la vanguardia –al menos– del noveno arte. Porque entendió que la página es un

territorio virgen en dos dimensiones donde puede tener cabida cualquier tipo de representación en imágenes. Y esto significa ir más allá, no solo del estilo único de dibujo y de las composiciones canónicas de la industria, sino también del dibujo como técnica exclusiva. No hay más límite que la imaginación del autor y sus capacidades técnicas. De ahí la importancia de la multidisciplinariedad, para aumentar las posibi-

lidades creativas de una obra. Eso sí, siempre al servicio de la historia. Según McKean: "La historia te dice cómo debes contarla".

Este paradigma artístico aparece pronto en su carrera. Ya desde sus primeras obras, su intención es darlo a conocer e introducirlo en las propuestas editoriales, combatiendo los prejuicios establecidos. Por ello, su figura hay que encuadrarla dentro de esa estirpe de autores que han intentado abrir paso a la experimentación en el cómic desde el *mainstream*, evitando los gustos tradicionales de la industria en favor de la renovación del medio. **Jack Kirby** introdujo el arte del *collage* en los cómics de ciencia ficción y superhéroes. **Alberto Breccia** jugaba con las texturas, las manchas y los borrones para ilustrar lo invisible

o lo imposible. **Bill Sienkiewicz** introdujo en los cómics técnicas pictóricas de las vanguardias europeas, del arte expresionista y el arte abstracto. En todos estos autores hay un punto de inflexión a mitad de sus carreras que provoca un interés por la experimentación. Pero en McKean se da desde el principio. Breccia y Sienkiewicz, precisamente, son algunas de sus influencias –junto a otros autores como **Lorenzo Mattotti** o **José Muñoz**–, y seguramente, el hecho de tenerles como referencia temprana explica cuál es su casilla de salida. Arrancada su carrera como historietista, podemos establecer una trayectoria a través de ciertos aspectos. El primero de ellos es el del compañero de viaje. Parte de la carrera de Dave McKean no puede entenderse sin la presencia del guionista y

escritor **Neil Gaiman**. Y viceversa. El escritor ha dicho con frecuencia que trabajar con él siempre era una sorpresa porque nunca sabía qué le iba a devolver en respuesta a los textos que le había entregado.

El segundo aspecto es el de las temáticas. Cinco son los temas predominantes en su obra, ya sea acompañado o en solitario. Los mitos, las mitologías y el mundo onírico; las memorias biográficas –ficticias y/o históricas–; el retrato costumbrista de lo británico; las búsquedas de aprendizaje, identidad y crecimiento; y el retrato de la mente y/o el corazón del artista. Frecuentemente, dos o más temas suelen darse de la mano en un mismo trabajo. Por ejemplo, **Cages** podría considerarse una reunión de esos cinco temas.

Imagen de **Casos violentos**
Dibujo de **Dave McKean**

Finalmente, un aspecto interesante de su trayectoria es el del giro de la orientación espacial de su narrativa visual. Con todo el despliegue de técnicas artísticas, no pasa desapercibida la verticalidad de las composiciones en sus primeras obras, que podrían aludir al intimismo, al misterio y a lo divino o sobrenatural. Posteriormente, se produce cierto cruce de ejes donde se exploran tanto la verticalidad como la horizontalidad. Y finalmente, se da un cambio hacia el predominio de la horizontalidad, algo que podría aludir a la apertura de visión hacia el mundo, el diálogo con el otro y la búsqueda de libertad. Pero todo esto lo iremos viendo mejor a través del recorrido por su obra.

CASOS VIOLENTOS, UNA TESIS

A mediados de los ochenta, el crítico de cómics británico **Paul Gravett** estaba muy pendiente de la escena de festivales de cómic alternativo y de pequeñas editoriales que querían hacer cómics que se salían, ya no solo del *mainstream*, sino también del *underground* del momento. Tratando de

escapar de todo canon y de dar libertad a los autores, creó la revista *Escape* junto a **Peter Stansbury**.

Lo primero que leyó Gravett de McKean fue *Meanwhile*, un cómic autoeditado. Había detectado el talento del dibujante, así que cuando él y Gaiman se le acercaron para proponerle una colaboración, fue todo oídos. Nos encontramos en el momento fundacional de la relación entre Gaiman y McKean, que se conocieron tratando de crear una revista, *Borderline*, que no vio la luz. Ambos tenían referentes artísticos comunes y compartían inquietudes estilísticas y temáticas que querían trasladar a sus cómics. Entraron en sintonía también con Gravett. La propuesta era **Casos violentos**, que empezó como un cómic de cinco páginas para *Escape* y terminó siendo una novela gráfica experimental de 48 páginas por *Escape Books*.

Casos violentos era una declaración de intenciones en medio de la algarabía que había sembrado hacía solo unos años "la

tríada del 84" –*Maus*, **El regreso del Caballero Oscuro y Watchmen**–. Alejada de cualquier tipo de género reconocible, contaba en primera persona las memorias de la infancia de un narrador ya adulto para reconstruir unos sucesos violentos de los cuales fue testigo; aunque el efecto del paso del tiempo sobre los recuerdos y la tensión emocional de lo vivido ponía en suspenso los hechos. Así, este narrador poco fiable desarrollaba un relato intimista con una poética formulada a través de imágenes mentales, elipsis y asociaciones de ideas pasajeras. El armazón que creó McKean para la estructura visual de esta historia se servía constantemente de la verticalidad en numerosas formas. Abundaba la viñeta vertical que se estiraba desde los extremos de la página, así como la secuencia de viñetas horizontales que bajaban en cascada por ella. Los textos –la voz en *off* del narrador– acompañaban ese descenso. Todo ello aumentaba la sensación de intimismo: la mirada interior era "hacia abajo". Otro recurso significativo usado –y que veríamos en otras obras– era el de la variación del estilo de dibujo para jugar con la representación de ese flujo de recuerdos fallibles. Finalmente, estaba el uso del color –aunque este no se podría observar hasta la edición de Titan Books (1991)–, que ilustraba el funcionamiento caprichoso de la memoria: el protagonista podía recordar el azul de un globo en una fiesta de cumpleaños, pero no el color de todo lo demás, que aparecía en sepia y ocre. Como decíamos, **Casos violentos** era un puñetazo en la mesa. El paradigma de la narrativa visual de McKean venía defendido desde su *opera prima* editorial. Con apenas 25 años, ya estaba postulando lo que quería hacer. Lo único que faltaba era convencer al resto del mundo de ello. A este efecto, es interesante la dedicatoria que el autor incluye en el libro –"Para mi profesor, Malcom Hatton. ¿Ve? A esto me refería"–, que certifica esa intencionalidad y conciencia de estar haciendo algo muy diferente a lo habitual en el medio.

ORQUÍDEA NEGRA Y ASILO ARKHAM, UNA MONEDA DE DOS CARAS

Casos violentos fue una excelente carta de presentación para entrar en la industria del cómic americano. Y sin embargo, los primeros pasos de entrada en esta fueron un poco atropellados. En Estados Unidos, las ventas de los cómics estaban cayendo

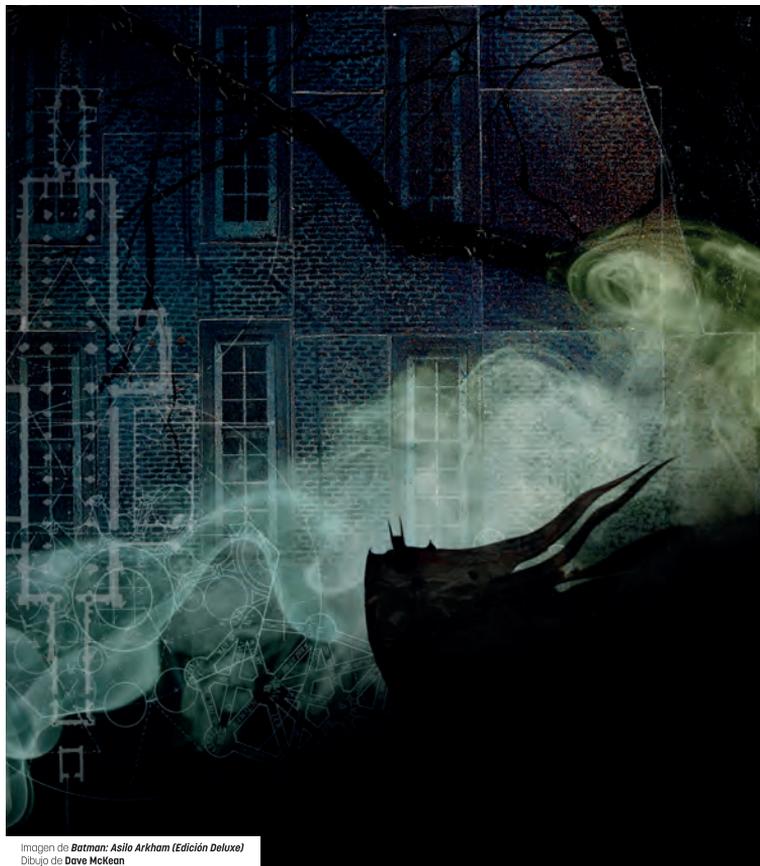

Imagen de *Batman: Asylum* (Edición Deluxe)
Dibujo de Dave McKean

y los editores andaban buscando nuevas fórmulas. Los autores americanos se inspiraban en sus antecesores, lo cual reproducía el mismo tipo de producto y afianzaba su estancamiento. Tras el éxito de **Watchmen** y **El regreso del Caballero Oscuro**, DC empezó a mirar hacia Inglaterra, donde los autores eran algo más oscuros, más transgresores, y tenían otros bagajes culturales. Eran autores que miraban hacia Francia y veían una cultura de cómic más abierta al público general, donde autores como **Moebius** o **Drullet** eran conocidos y respetados. Igualmente, las referencias culturales que compartían los autores ingleses eran más amplias. Entre ellos podían hablar de cómics, sí, pero igualmente lo hacían de literatura, poesía, música, cine... Con estas inquietudes artísticas y la frustración en la búsqueda del reconocimiento, Gaiman y McKean fueron a presentar sus ideas a los editores americanos. Tras varias charlas, consiguieron una miniserie para renovar y modernizar a **Orquídea Negra**.

Si en el clímax final de **Watchmen** el villano confesaba no ser un "villano de opereta", saltándose los tropos del género –y confirmando la deconstrucción del mismo–, Gaiman y McKean arrancaban **Orquídea Negra** recogiendo el testigo de Moore. Un villano "real" no toma decisiones estúpidas que le den oportunidades al héroe. Así, en el primer episodio, el villano mataba a la heroína de forma despiadada y brutal. Los autores apuntaban desde el principio el borrón y cuenta nueva en todos los sentidos: nueva superheroína, nuevo trasfondo, nuevo tono. Empezar tan pronto les dejaba espacio para hacer muchas cosas. Por un lado, permitía lanzar conexiones con otras series y personajes que serían los pilares del "universo Vertigo". La Cosa del Pantano, Batman o Hiedra Venenosa eran fases del camino de búsqueda de identidad de la protagonista. Por otro, los autores llevaron la serie hacia el realismo, pero también le insuflaron cierto aire de *noir* moderno. Igualmente, no perdieron la oportunidad de añadir crítica social y conciencia ecológica e introducir temas adultos como el maltrato infantil o la violencia de género.

La unidad visual mínima, de nuevo, era la viñeta vertical. La estructura de dos filas imperaba durante toda la miniserie, y McKean se permitía estrecharlas y aumentar el número de columnas o conectarlas, como hacía **Dave Gibbons** en **Watchmen**. De esta forma, podía jugar con el ritmo o establecer historias alternas. Se decantó por un estilo de dibujo realista que derivaba ocasionalmente hacia el expresionismo. El color creaba la atmósfera: grises y cálidos en el mundo urbano, verdes y azules en el mundo natural. A la heroína la vistió con una icónica piel púrpura, conectándola así con su predecesora. También permitía distinguirla simbólicamente de los dos mundos. Los hombres son grises, la Cosa del Pantano es verde. Su púrpura nos apuntaba que no acababa de pertenecer ni a uno ni a otro.

Orquídea Negra se quedó en miniserie de tres números, pero dejó constancia de lo que sus autores eran capaces de hacer. En breve, McKean aceptó la oferta de ilustrar un *thriller* psicológico con guion de un **Grant Morrison** que por aquel entonces también estaba tratando de hacerse un nombre. Ambos le enseñaron al público algo que no había visto jamás.

Imagen de **Orquídea Negra**
Dibujo de **Dave McKean**

Imagen de **Cages**
Dibujo de **Dave McKean**

Asilo Arkham era la otra cara de la moneda de la nueva forma de hacer tebeos de superhéroes liberados de la temática –o forma– tradicional. Con la propuesta de Morrison en sus manos, McKean entendió qué planteamientos gráficos debía ejecutar. Si Moore y Gaiman fueron hacia el realismo, Morrison se iba hacia el surrealismo y el esoterismo mezclando a **Crowley**, **Jung**, **Carroll** o **Švankmajer** en su coctelera. Si en **Orquídea Negra** la protagonista emprendía un viaje de búsqueda de sentido en su vida, en **Asilo Arkham** el protagonista emprendía un viaje en el que temía perder cualquier tipo de sentido. Así, se mantenía la viñeta vertical como punto de referencia, pero se rompía la uniformidad de la misma con frecuencia. Se arrollaba al lector con un expresionismo desatado en la mezcla de dibujo, pintura y fotografía –en años anteriores al Photoshop–, tratando de trasladar el caos y la demencia al papel. McKean practicó un tratamiento estético individualizado en cada villano con las técnicas que más resaltaban la manifestación de su locura específica. Nos dejaría un Joker que recordaría a un posterior Mr. Punch. Y a un Batman que apenas era una silueta, una mancha en la página. Así, en tándem con Morrison, firmó un descenso al abismo de la mente cuyo trabajo en

impresión supuso múltiples comprobaciones de calidad durante días para que su materialización fuera perfecta. Y lo fue, consagrándose como una de las grandes historias del Hombre Murciélago.

UNA IMAGEN, UNA HISTORIA

Otro de los trabajos más conocidos del autor que nos ocupa son el conjunto de portadas para las series **Sandman** y **The Dreaming**, encargo que recibió de la editora de la línea Vertigo, **Karen Berger**. A pesar de que las portadas suelen ser la primera impresión hacia un posible futuro lector, la crítica de cómics suele olvidarse de estas en sus reseñas, centrándose en el interior del libro. Vale la pena, en tanto que el cómic es un arte visual, reivindicar esta parte que también lo es, cuyo impacto es tan decisivo como la historia en sí. McKean en este campo, de nuevo, insistió en nadar a contracorriente. Algo que lo llevará a destacar y a recibir encargos de portadas de todo tipo para autores como **Jonathan Carroll** o **Iain Sinclair** o músicos como los Rolling Stones o **Alice Cooper**. Vertigo necesitaba una cara diferente, algo que despertara el apetito de la nueva audiencia lectora de cómics. McKean se mantuvo fiel a su filosofía artística: sobre el papel todo vale. Y el *collage* y la mezcla de técnicas eran una

forma idónea de representar la dimensión onírica y la conexión entre lo humano y lo mitológico-divino. También esquivó las fórmulas conocidas que buscaban un efecto comercial y/o icónico; no había estudios de mercado tras sus ilustraciones. A diferencia de las portadas de otras series, el protagonista permanecía ausente, aumentando sus rasgos de misterio, mes tras mes. La portada era lo que debía ser: una síntesis de la historia contenida en su interior, en la que podía destacar el retrato de algún personaje protagonista de aquel episodio, de forma expresionista, simbólica o surrealista. El resultado fue una fantástica galería de bellísimas piezas. Continentes que funcionaban como evocadores del contenido. Un ejemplo inolvidable: un gato saltando un abismo que le podría llevar del centro del cuadro en el que se encontraba hacia el exterior del mismo despertaba inmediatamente el recuerdo de la fábula contada en *El sueño de un millar de gatos* tanto como sintetizaba a la perfección la historia a la que servía de portada. En este caso, el hábito sí hacía un poco al monje.

VIAJE AL CORAZÓN DEL ARTE

Finales de los ochenta y principios de los noventa fueron unos años de actividad febril en el campo de los cómics para

McKean. No solo dejó huella en dos cómics de superhéroes que estaban haciendo época, sino que también se empleó en obras de corte más personal –también experimentales– más allá de la industria. En ellas, ahondó en uno de sus temas favoritos, el de la inmersión en la vida y la mente del artista, tratando las claves, ya no formales o técnicas, sino emocionales, que llevaban a la creación de música, literatura, pintura, cine... por qué y para qué... si es que se podía llegar a una respuesta. Curiosamente, es en estas obras donde la habitual estructura vertical dominante empieza a acortarse y a abrirse hacia la horizontalidad.

Señal y ruido, llevada a cabo con **Neil Gaiman** a los guiones, empezó a publicarse serializada en la revista *The Face* en 1989. Era la historia de un director de cine que descubría que padecía una enfermedad terminal y debía decidir qué hacer con la última idea que había tenido para una película, que hablaba del temor a la llegada del fin del mundo en el año 999. La cuestión del ruido y las señales remitía a la lucha interna del personaje por discernir lo que era importante, lo que tenía significado, en mitad de un momento a contrarreloj. McKean ilustró ese dilema vivido con los segundos contados a través de una parrilla de cuatro por cuatro viñetas en las que el director desarrollaba su monólogo interior, el diálogo con sus conocidos y el diálogo con los ficticios protagonistas de su obra. Alternó estas páginas con dobles páginas de información visual y textual azarosa que fortalecían la sensación de la existencia de información superficial. Con ello, *Señal y ruido* hacía un hincapié muy fuerte tanto en la soledad del artista como en la obsesión por la obra. Su resultado fue tan potente que tanto Gaiman como él la adaptaron a otros medios: un programa de radio para la BBC y una obra de teatro en Chicago. Pero, por si este no hubiera sido un trabajo de suficiente calado, en 1990 McKean, en solitario, empezó a publicar la que se considera tanto su obra más personal como su gran obra maestra.

Cages fue serializada inicialmente por Tundra Publishing y concluida en Kitchen Sink Press. A lápiz y pluma desnudos, con un estilo ligeramente derivado hacia el expresionismo, construía un edificio habitado por artistas de diversas disciplinas –pintura, literatura, música, cocina–, cada uno con unas vicisitudes muy distintas que permitían hablar de todas las cuestiones relacionadas con el arte. De las motivaciones y de las repercusiones. De la inspiración y de las formas. De la obsesión y de los bloqueos. Los personajes vivían en este edificio rodeado por un andamiaje que reforzaba la idea visual de vivir dentro de una jaula. También lo hacía la parrilla de tres por tres viñetas dominante en el libro. La cuadrícula se convertía en un elemento icónico subliminal que hallábamos en ventanas, azulejos o paredes. Así, el eje vertical y el horizontal se cruzaban y se daban la mano. La búsqueda intimista y la conexión solitaria con conceptos elevados se unían a la mirada hacia el otro, al que se encuentra justo al lado, compartiendo edificio o calle. Abundante en realismo mágico, daba cabida a elementos de fantasía. Pero también se daban situaciones costumbristas que ponían a los artistas con los pies en la tierra, mostrándonoslos como gente corriente que respira, vive y sufre como todos los demás. Se dice de *Cages* que sus personajes funcionan como voces del propio autor; y McKean ha reconocido que

en estas páginas hay mucho de sí mismo. Podríamos estar, pues, ante un trabajo de autorretrato íntimo muy complejo. Y a efectos de composición visual de fondo, puede que marcara también un punto de inflexión en la trayectoria del autor, rompiendo con la excesiva verticalidad inicial en favor de un equilibrio que permitía el despliegue en cualquier dirección. Dentro de la jaula, se descubriría algo de libertad.

NO SOLO PARA NIÑOS

Las fábulas han tenido también un lugar destacado en su obra, ya fueran estas de creación propia o de representación o reinterpretación del folclore inglés. En *La trágica comedia o cómica tragedia de Mr. Punch* (1995), usaba la popular obra de títeres británica como excusa para hacer una suerte de “foto de familia” del carácter británico. Neil Gaiman y él volvieron a la fórmula de **Casos violentos** con las inquietantes memorias de la infancia de un joven que descubriría las mentiras y la violencia tras el mundo adulto, contadas en paralelo a dicha función de marionetas.

Imagen de *Cages*
Dibujo de Dave McKean

Imagen de *Black Dog: Los sueños* de Paul Nash
Dibujo de Dave McKean

También con Gaiman trabajó en libros ilustrados o cómics para niños; en ellos, asentó la idea de trabajar con composiciones visuales horizontales. La literatura visual infantil suele buscar la amplitud de la página o la doble página, sin marcar unos trazados específicos de izquierda a derecha o de arriba abajo muy férreos. Los dos autores se conjuraron a favor de esa libertad, jugando incluso al caos. De la tradición de los cuentos populares rescataron cierto sentido del humor retorcido y un poco oscuro. Se mantenía un arranque de la historia cotidiano y un entorno cotidiano, con el que los niños podrían identificarse; pero enseguida sembraban la inquietud y la tensión, luego desataban el conflicto y finalmente hacían que los protagonistas aprendieran cosas nuevas de cara al desenlace. No había hincapié excesivo en alcanzar la madurez: los autores buscaban más despertar la curiosidad que ser moralizantes.

Así, *El día que cambié a mi padre por dos peces de colores* (1997) era una vuelta de tuerca del viejo cuento del trueque: una persona cambia algo valioso por otra cosa y, al querer deshacer el intercambio, se encuentra con que debe deshacer toda una cadena de intercambios imprevistos. Los autores modernizaron el cuento trayéndolo a la actualidad. *Los lobos de la pared* (2004) era un relato de terror, al menos en su primera mitad. Una niña, Lucy, descubre un extraño mito sobre lobos que

viven tras las paredes y que pueden salir en el momento menos esperado. Aquí, nos sorprendieron separando técnicas por elementos: los objetos de la casa eran fotografías, las anatomías de la familia eran pinturas cubistas y los lobos estaban dibujados. La fábula narraba un ciclo: un colectivo gobierna el mundo, mientras que otro queda a la espera de hacerse con él. Cuando esto sucede, cambian las tornas. *Cabello loco* (2009) era una fábula en forma de cancioncilla rimada sobre una persona con un pelo tan largo y enmarañado que permitía la fantasía de que este fuera un mundo habitado. Se exploraba aquí el formato apaisado al máximo y se jugaba con los textos, retorciéndolos y haciéndolos “bailar” con los salvajes mechones.

DE LA PÁGINA A LA PANTALLA Y DE LA PANTALLA A LA PÁGINA

A finales de los noventa, el afán de exploración y de contar historias en todos los soportes posibles llevó a McKean al mundo del cine, un medio en el que podría aprender cosas, emplear su multidisciplinariedad y trabajar con música. Se estrenó con un par de cortos, *The Week Before* (1998) y *N[leon]* (2002), que le permitieron llevar a su equipo creativo a una producción mayor, *La máscara de cristal* (2005), con Sony Pictures y The Jim Henson Company. La historia, cocreada con Neil Gaiman, contaba el *coming of age* de Helena, una chica que quedaba atrapada en un mundo de

fantasía; a través del viaje emprendido a la fuerza adquiría determinación y aprendía a distinguir qué cosas tenían importancia en su vida. La película fue valorada positivamente, en especial por los aspectos visuales; la imaginería mckeaniana quedaba perfectamente trasladada. Tras su *opera prima* cinematográfica, filmó varios cortos más y una segunda película, *Luna* (2014), que no fue acogida con tanto entusiasmo, si bien recibió buenos comentarios, de nuevo, por su apartado técnico. Lo que es interesante, a efectos de este artículo, es cómo su experiencia como director pudo influir de vuelta sobre su obra en cómic. En 2010 publicó *Celluloid*, una novela gráfica muy cinematográfica en su narrativa, que exploraba el arte del cine erótico –siendo una obra erótica ella misma–, con un regreso al tema del viaje fantástico: una mujer que encontraba una película pornográfica, tras verla, descubriría una puerta que la llevaba a un mundo de deseo sexual omnipresente. Para reforzar las sensaciones sobre el lector, McKean se abría a la doble página a efectos de lograr una amplitud envolvente, pero también de alcanzar profundidad. Prescindía totalmente del texto; el sonido sucedía en la mente del lector. *Celluloid*, además, jugueteaba a la ruptura con la cuarta pared, al paralelismo entre los protagonistas y el lector. Y establecía un final circular. Sin duda, la mejor estructura para una historia que hablaba de deseo infinito era la de un *ouroboros*, empalmando conclusión e inicio.

IMAGINAR LOS SUEÑOS, UNA FORMA DE BIOGRAFÍA

“Lo que quiero pintar lleva vivo mucho más de 70 años. No soy artista. Soy mensajero. Revelador de verdades o loco de atar: tú decides.” (Extracto de **Black Dog: los sueños de Paul Nash**.) Como hemos visto, el contacto con el cómic infantil y el cine podrían haber afianzado el uso de la horizontalidad en su obra más reciente, tanto por las características tradicionales de esos medios como por el uso simbólico o estético que el autor ha querido emplear en ella. Un tercer tipo de arte, la pintura, cerraría la tríada de búsqueda de la espacialidad en su último cómic publicado.

Con una pirueta narrativa muy innovadora, McKean se decidió a contar la crónica emocional de un pintor inglés que

combatió en la Gran Guerra, cuyas obras posteriores quedaron impregnadas de lo que allí vivió. En **Black Dog: Los sueños de Paul Nash** (2016), volvió a profundizar en la mente del artista, si bien en este caso ya no es la de un personaje que puede ser un trasunto del autor para hablar de sus inquietudes artísticas, sino la de un artista histórico. Con un gran trabajo de investigación detrás, se lanzó a la práctica de la biografía experimental. Usó los hechos documentados de la vida de Nash para imaginar los sueños que pudo tener el pintor en relación con ciertos momentos clave, en los que frecuentemente aparecía un perro negro —una criatura del folclore inglés— que representaba la depresión que padecía el autor. McKean se inspiró en la paisajística, las formas expresivas y la paleta de colores de Nash para ejecutar es-

tas secuencias oníricas y así llevar a cabo un diálogo con el pintor de entreguerras, rescatando su historia y la importancia de sus experiencias.

Esta última novela gráfica, sin lugar a dudas, certifica muchas cosas. Una de ellas es que el autor no ha dejado de hacer conexiones entre formas artísticas. Esa inquietud pervive aún en el presente, no existe estancamiento. Otra es que, desde sus inicios hasta ahora, el trazado que deja su obra nos habla de un autor camaleónico en la técnica, pero movido por una hoja de ruta que busca claramente ampliar el horizonte de su representación del mundo, ya sea interior o exterior. Finalmente, de todo esto se infiere una última certeza: aún nos queda mucho que leer, ver y escuchar de Dave McKean. --(IG)

DAVE MCKEAN EN ECC EDICIONES

Puedes adquirir esta obra en tu librería habitual
y también en www.ecccomics.com

En las líneas previas hemos repasado la intensa trayectoria de este icono del noveno arte. ¡Ahora llega el momento de recordar que en ECC Ediciones podéis encontrar algunos de sus mejores trabajos! En formato Deluxe, el formato destinado a recopilar las obras más exitosas publicadas desde el inicio de nuestra trayectoria editorial, hemos recuperado **Batman: Asilo Arkham**, con guion de **Grant Morrison**. Además, las preciosas portadas realizadas por McKean lucen en los siete volúmenes de la edición Deluxe de **Sandman**. ¡Se trata de historias imprescindibles, cuidadas al detalle y repletas de material extra! McKean y el escritor de **Sandman**, el popular **Neil Gaiman**, iniciaron sus colaboraciones de la mano de **Casos violentos** y **Orquídea Negra**, también presentes en nuestro catálogo. Por otro lado, si queréis tener gran parte de sus trabajos cortos para el sello Vertigo en un único volumen, **Grandes autores de Vertigo: Dave McKean** es vuestro cómic.

En el apartado autoral, ECC ha publicado otros dos títulos que demuestran las inquietudes de McKean: la multipremiada **Cages** y el proyecto transmedia **Black Dog: Los sueños de Paul Nash**.

Cages (Edición 25 aniversario)

Guion: **Dave McKean**
Dibujo: **Dave McKean**
504 págs. | Cartoné |
Color | 50 €
Cages USA
978-84-16945-14-6
Fecha de publicación:
Enero de 2017

Black Dog: Los sueños de Paul Nash (Edición cartoné)

Guion: **Dave McKean**
Dibujo: **Dave McKean**
120 págs. | Cartoné |
Color | 17,95 €
Black Dog: The
Dreams of Paul
Nash USA
978-84-17243-19-7
Fecha de publicación:
Febrero de 2018

Batman: Asilo Arkham (Edición Deluxe)

Guion: **Grant Morrison**
Dibujo: **Dave McKean**
232 págs. | Cartoné |
Color | 32 €
Batman: Arkham
Asylum USA
978-84-17644-31-4
Fecha de publicación:
Noviembre de 2018

Orquídea Negra (Edición cartoné)

Guion: **Neil Gaiman**
Dibujo: **Dave McKean**
176 págs. | Cartoné |
Color | 17,95 €
Black Orchid USA
978-84-16840-44-1
Fecha de publicación:
Septiembre de 2016

Mantente informado de todas nuestras novedades y eventos suscribiéndote a:

DC - Series regulares

Batman
núm. 82/27

Guión: Tom King
Dibujo: Lee Weeks
64 págs. | Grapa | Color | 4,75 €
Batman 51-53 USA
978-84-17665-95-1
Fecha de salida: 4 de enero

Nightwing
núm. 13

Guión: Benjamin Percy
Dibujo: Varios autores
112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
Nightwing 47-49, Annual 1
978-84-17722-10-4
Fecha de salida: 15 de enero

Batwoman
núm. 3

Guión: Marguerite Bennet
Dibujo: Fernando Blanco
144 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
Batwoman 13-18 USA
978-84-17722-24-1
Fecha de salida: 22 de enero

Superman
núm. 81/2

Guión: Brian Michael Bendis
Dibujo: Ivan Reis, Patrick Gleason
48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
Superman 2, Action Comics 1002 USA
978-84-17722-12-8
Fecha de salida: 15 de enero

Wonder Woman
núm. 27/13

Guión: James Robinson
Dibujo: Varios autores
120 págs. | Rústica | Color | 12,50 €
Wonder Woman 48-50,
Annual 2 USA
978-84-17722-26-5
Fecha de salida: 22 de enero

Liga de la Justicia
núm. 81/3

Guión: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Jorge Jiménez, Doug Mahnke
48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
Justice League 5-6 USA
978-84-17665-98-2
Fecha de salida: 4 de enero

Green Lantern
núm. 82/27

Guión: Robert Venditti
Dibujo: Rafa Sandoval,
Jordi Tarragona
32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €
Hal Jordan and the Green
Lantern Corps 60 USA
978-84-17722-14-2
Fecha de salida: 15 de enero

Flash núm. 41/27

Guión: Joshua Williamson
Dibujo: Christian Duce
48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
The Flash 52-53 USA
978-84-17722-27-2
Fecha de salida: 22 de enero

Harley Quinn
núm. 31/1

Guión: Sam Humphries
Dibujo: John Timms, Alisson Borges
96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
Harley Quinn 45-48 USA
978-84-17722-00-5
Fecha de salida: 4 de enero

Las aventuras de los
Superhijos núm. 1

Guión: Peter J. Tomasi
Dibujo: Carlo Barberi
24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
Adventures of the Super Sons 1 USA
978-84-17722-15-9
Fecha de salida: 15 de enero

Los Terríficos núm. 1

Guión: Jeff Lemire, Doc Shaner
Dibujo: Varios autores
136 págs. | Rústica | Color | 13,50 €
The Terrifics 1-6 USA
978-84-17722-34-0
Fecha de salida: 29 de enero

Batman:
Justicia ciega

Guión: Sam Hamm
Dibujo: Denys Cowan
160 págs. | Cartoné | Color | 116,95 €
Detective Comics 598-600 USA
978-84-17665-97-5
Fecha de salida: 4 de enero

Batman:
La noche de los Búhos

Guión: Varios autores
Dibujo: Varios autores
344 págs. | Rústica | Color | 32,50 €
Batman: Night of Owls USA
978-84-17722-25-8
Fecha de salida: 22 de enero

Batman: Detective Comics
vol. 1: La ascensión de
los Hombres Murciélago

Guión: James Tynion IV
Dibujo: Varios autores
176 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
Detective Comics 934-940 USA
978-84-17722-11-1
Fecha de salida: 15 de enero

GAJLA: Keith Giffen, J.M.
DeMatteis y Kevin Maguire -
JLI vol. 2

Guión: Varios autores
Dibujo: Varios autores
208 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €
Justice League 8-13, Suicide Squad 13,
Justice League Annual 1 USA
978-84-17722-01-2
Fecha de salida: 4 de enero

Liga de la Justicia vol. 1:
Las máquinas de la
extinción

Guión: Bryan Hitch
Dibujo: Varios autores
168 págs. | Cartoné | Color |
11,95 €
Justice League 1-5, Justice
League: Rebirth 1 USA
978-84-17722-17-3
Fecha de salida: 15 de enero

DC Comics/Dark Horse
Comics: Aliens - Segundo
asalto

Guión: Varios autores
Dibujo: Varios autores
344 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €
Superman vs. Aliens 1-3, Superman/
Aliens 2: God War 1-4, Green Lantern
vs. Aliens 1-4 USA
978-84-17722-29-6
Fecha de salida: 22 de enero

Robin 3000

Guión: Byron Preiss,
Steven Ringgenberg
Dibujo: P. Craig Russell
96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
Robin 3000:1-2 USA
978-84-17722-35-7
Fecha de salida: 29 de enero

DC Comics - Series

Mr. Milagro núm. 12

Guión: Tom King
Dibujo: Mitch Cerads
24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
Mister Miracle 12 USA
978-84-17665-37-1
Fecha de salida: 22 de enero

Injustice: Gods among us
núm. 69/ 11

Guión: Tom Taylor
Dibujo: Varios autores
48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
Injustice 2:21-22 USA
978-84-17722-30-2
Fecha de salida: 22 de enero

DC Comics - Novelas gráficas

Injustice: Año cinco
vol. 1 (de 3)

Guión: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores
160 págs. | Rústica | Color | 14,95 €
Injustice: Gods Among Us Year
Five 1-7 USA
978-84-17722-10-7
Fecha de salida: 15 de enero

DC - Black Label

Batman: Condenado -
núm. 1

Guión: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
48 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
Batman: Damned Book One USA
978-84-17722-02-9
Fecha de salida: 4 de enero

Batman: La broma
asesina

Guión: Alan Moore
Dibujo: Brian Bolland
64 págs. | Cartoné | Color | 9,95 €
Batman: The Killing Joke USA
978-84-17722-18-0
Fecha de salida: 15 de enero

DC Vertigo

John Constantine:
Hellblazer - Especial
30 aniversario

Guión: Varios autores
Dibujo: Varios autores
272 págs. | Cartoné | Color | 27 €
The Saga of the Swamp Thing 37,
Hellblazer 11, 27, 41, 63, 120, 146,
229, 240 USA
978-84-17665-62-3
Fecha de salida: 15 de enero

PORTADA
PRÓXIMAMENTE

Crossroads

Dark Souls: El rencor del invierno

Guión: George Mann
Dibujo: Alan Quah
112 págs. | Rústica | Color | 11,50 €
Dark Souls: Winter's Spite 1-4 USA
978-84-17722-04-3
Fecha de salida: 4 de enero

Autor

Paranoia Star

Guión: Suehiro Maruo
Dibujo: Suehiro Maruo
160 págs. | Rústica | B/N | 12,95 €
Paranoia Star JAP
978-84-17722-20-3
Fecha de salida: 15 de enero

Kuroda y las 36 estrategias vol. 4

Guión: Hiroshi Hirata
Dibujo: Hiroshi Hirata
224 págs. | Rústica | B/N | 16,95 €
Kuroda Sanjyuuarakukei JAP
978-84-17722-36-4
Fecha de salida: 28 de enero

Ken Parker núm. 19

Guión: Giancarlo Berardi,
Maurizio Mantero
Dibujo: Carlo Ambrosini, Bruno Marruffa
200 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Ken Parker vol. 19: Cronaca // Il Poeta ITA
978-84-17722-31-9
Fecha de salida: 15 de enero

Marshal Bass: Black & White

Guión: Darko Macan
Dibujo: Igor Kordej
56 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €
Marshal Bass: Black & White FRA
978-84-17722-05-0
Fecha de salida: 4 de enero

Manga

Girls und Panzer - Little Army núm. 2 (de 2)

Guión: Girls und panzer project
Dibujo: Tsuchii
168 págs. | Rústica | B/N | 7,95 €
Girls und Panzer Little Army JAP
978-84-17644-93-2
Fecha de salida: 29 de enero

Kakegurui Twin núm. 2

Guión: Homura Kawamoto
Dibujo: Kei Saiki
208 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
Kakegurui Twin JAP
978-84-17441-20-3
Fecha de salida: 22 de enero

Idolish7: Pídele un deseo a una estrella fugaz núm. 1 (de 2)

Guión: Bunta Tsuchimi
Dibujo: Arina Tanemura
160 págs. | Rústica | B/N | 5,95 €
Idolish 7: Ryusei ni Inoru JAP
978-84-17644-79-6
Fecha de salida: 22 de enero

Perfect World núm. 2

Guión: Rie Aruga
Dibujo: Rie Aruga
168 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
Perfect World JAP
978-84-17644-94-9
Fecha de salida: 4 de enero

El león de marzo núm. 11

Guión: Chica Umino
Dibujo: Chica Umino
176 págs. | Rústica | B/N | 6,95 €
Sangatsu no lion JAP
978-84-17722-38-8
Fecha de salida: 29 de enero

Hasta que la muerte nos separe núm. 4 (de 13)

Guión: Hiroshi Takashige
Dibujo: Double S
428 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €
Shi go Futari wo wakatsu made JAP
978-84-17722-21-0
Fecha de salida: 15 de enero

¡Scooby-Doo! y sus amigos núm. 24

Guión: Shelly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela
24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
Scooby-Doo Team Up 36 USA
978-84-17722-08-1
Fecha de salida: 4 de enero

Teen Titans Go! núm. 23

Guión: Derek Fridolf, Shelly Fisch
Dibujo: Derek Fridolf, Lea Hernández
24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
Teen Titans Go! 23 USA
978-84-17722-22-7
Fecha de salida: 15 de enero

Batman: Pequeña Gotham núm. 7 (de 12)

Guión: Dustin Nguyen, Derek Fridolf
Dibujo: Dustin Nguyen
24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
Batman: Little Gotham 7 USA
978-84-17722-32-6
Fecha de salida: 22 de enero

Las aventuras de Batman núm. 1

Guión: Kelley Puckett
Dibujo: Ty Templeton
24 págs. | Grapa | Color | 1,95 €
The Batman Adventures 1 USA
978-84-17722-09-8
Fecha de salida: 4 de enero

DC Super Hero Girls: Se desata el caos

Guión: Shea Fontana
Dibujo: Varios autores
128 págs. | Rústica | Color | 12,50 €
DC Super Hero Girls: Out of the Bottle USA
978-84-17722-33-3
Fecha de salida: 22 de enero

Scooby Doo y sus amigos: ¿Quién tiene miedo? núm. 1

Guión: Shelly Fisch
Dibujo: Darío Brizuela
72 págs. | Rústica | Color | 5,95 €
Scooby-Doo Team Up 1-3 USA
978-84-17722-23-4
Fecha de salida: 15 de enero

Mini' Olmes

Guión: Toma
Dibujo: Moko
64 págs. | Cartoné | Color | 9,95 €
Mini' Olmes: 60 enigmas en BD o résoudre! FRA
978-84-17722-39-5
Fecha de salida: 29 de enero

Reediciones

Batman: Historias de la batecuera núm. 4

Guión: Michael Dahl
Dibujo: Luciano Vecchio
48 págs. | Rústica | Color | 5,50 €
Batman: Tales of the Batcave -
The Clown Prince of Cards USA
978-84-17722-40-1
Fecha de salida: 29 de enero

Lucifer: Integral vol. 1 (Segunda edición)

Guión: Mike Carey
Dibujo: Varios autores
544 págs. | Cartoné | Color | 44,50 €
Fecha de salida: 28 de enero

Green Lantern: Tierra uno vol. 1 (Segunda edición)

Guión: Gabriel Hardman
Dibujo: Varios autores
144 págs. | Cartoné | Color | 15,95 €
Fecha de salida: 15 de enero

El Cuarto Mundo de Jack Kirby vol. 4 (Segunda edición)

Guión: Jack Kirby
Dibujo: Jack Kirby
424 págs. | Cartoné | Color | 37 €
Fecha de salida: 15 de enero

He-Man y los Masters del Universo: Colección de microminics vol. 1 (Segunda edición)

Guión: Varios autores
Dibujo: Varios autores
304 págs. | Cartoné | Color | 29,50 €
Fecha de salida: 22 de enero

Shin Chan: Sus mejores gamberradas núm. 1 (Segunda edición)

Guión: Yoshito Usui
Dibujo: Yoshito Usui
160 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €
Fecha de salida: 22 de enero

Coleccionables

Assassin's Creed: La colección oficial - Fascículo 11: Charlotte de la Cruz

16 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fecha de salida: 15 de enero

Assassin's Creed: La colección oficial - Fascículo 12: Arno Dorian

16 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fecha de salida: 29 de enero

Colección Novelas Gráficas núm. 73: Batman y los Outsiders

144 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fecha de salida: 4 de enero

Colección Novelas Gráficas núm. 74: Legión de Super- héroes: La saga de la gran oscuridad

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fecha de salida: 22 de enero

Colección Vertigo núm. 10: Y el último hombre 2

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fecha de salida: 4 de enero

Colección Vertigo núm. 11: Fábulas 3

160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fecha de salida: 22 de enero

Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 53: Batman/Superman: Generaciones (Parte 1)

280 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fecha de salida: 15 de enero

Batman y Superman - Colección Novelas Gráficas núm. 54: Batman/Superman: Generaciones (Parte 2)

280 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
Fecha de salida: 28 de enero

EL RENACIMIENTO DE SUPERMAN

Imagen de *Superman* núm. 62/7
Dibujo de Doug Mahnke

de Bruno Lorenzo y Nacho Pena

En 2016 el Universo DC cambió para siempre. El especial **Universo DC: Renacimiento** fue la carta de presentación con la que el guionista **Geoff Johns** (*Green Lantern*), acompañado de algunos de los mejores dibujantes de la industria, dio paso a una nueva etapa para los héroes y villanos del Multiverso DC. Una etapa cargada de esperanza en la que se recuperaba el espíritu clásico, pero sin perder de vista los avances realizados durante los primeros años del nuevo Universo DC posterior a **Flashpoint**. Nos referimos a **Renacimiento**, una etapa en la que no podía faltar uno de los iconos de la editorial y del cómic de superhéroes, Superman.

Ahora que ECC Ediciones acaba de iniciar la recopilación de este período en formato tomo cartoné con el volumen **Superman: El hijo de Superman**, es un buen momento para echar la vista atrás y repasar las principales virtudes de una época que ha cambiado para siempre el estatus de Superman. ¡Arriba, arriba y a volar!

LA LLEGADA

¿Qué pasaría si Superman tuviese un hijo con Lois Lane? La pregunta lleva décadas sobrevolando el universo del personaje. Incluso la propia DC Comics ha jugueteadado con la idea en numerosas ocasiones, una de las últimas de la mano del propio Geoff Johns en **Superman: Último hijo**. Y de repente llega **Renacimiento** y el sueño se hace realidad. Tenemos un Superman pre **Flashpoint** casado con Lois Lane y con un hijo que, cumpliendo con la norma de superhéroes con superproblemas, tiene unos poderes que le van a hacer la vida un poco más fácil... o difícil, según se mire. El cóctel está servido.

La primera vez que vimos a la familia fue en los especiales de Superman relacionados con el evento **Convergencia**, publicados en España en la serie mensual en grapa del personaje previa a **Renacimiento** (*Superman* núm. 42). Poco después llegó la serie limitada que los afianzó en el imaginario de todos los aficionados. En la ejemplar **Superman: Lois**

Clark - La llegada, la familia, transportada al Universo DC actual, lucha por salir adelante en una Tierra muy similar a la que dejaron atrás. Al frente de todo ello, **Dan Jurgens**, eterno escriba de referencia del protector de Metropolis, uno de los responsables de **La muerte de Superman**, que afrontaba con gran ilusión el lanzamiento de Superman para toda una generación de lectores que únicamente había conocido la versión más joven e inexperta de Superman durante los Nuevos 52. La parte artística la lideraba otro veterano recuperado para la ocasión, **Lee Weeks** (*Batman/Elmer Fudd*). ¿Qué mejor que una pareja de artesanos del cómic de superhéroes para devolver la gloria a Superman? "Cuando Lee y yo estábamos trabajando en la historia de **Convergencia**, lo describí como si estuviéramos sentados de nuevo con unos viejos amigos. Ahora es lo mismo. Es realmente divertido hacer avanzar sus vidas", decía Jurgens el día del lanzamiento de **Lois y Clark - La llegada** en Estados Unidos, en una entrevista para la web *Newsarama*. "Lee y yo nos sentimos privilegiados de estar aquí", añadió.

Superman: Lois y Clark - La llegada cosechó buenísimas críticas a ambos lados del Atlántico, convirtiéndose en el prelude imprescindible de la nueva etapa, junto al emotivo evento **Superman: Los últimos días de Superman**, en el que se certificó la heroica defunción del Superman del nuevo Universo DC. Las bases del relanzamiento estaban sentadas y pronto se confirmó la noticia de que serían otros dos artesanos, **Peter Tomasi** y **Patrick Gleason**, los responsables del Hombre de Acero en la serie **Superman**. "El cómic en el que estamos trabajando Pat y yo se enfocará mucho en las relaciones familiares", contaba Tomasi a la web norteamericana *Comicbook* en mayo de 2016. "Nuestro elenco principal son esos tres personajes [Clark, Lois y Jon], pero al mismo tiempo, no vamos a concentrarnos en historias que solo se centran en los tres al mismo tiempo. Será una buena mezcla y equilibrio de todo. De Superman solo, Superman con Jonathan y Lois, todas las combinaciones." El Superman de Peter Tomasi y Patrick Gleason es un cómic, ante todo, costumbrista, ambientado en el condado de Hamilton y en un pueblo granjero, lo cual no debe entenderse como algo negativo. ¿O es que alguien puede pensar que el costumbrismo con superpoderes de por medio puede ser algo malo? Las situaciones cotidianas se convierten en extraordinarias cuando Superman y su familia son los protagonistas, emulando el buen trabajo que el equipo creativo había realizado con Bruce y Damian Wayne en las páginas de **Batman y Robin**.

LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO

Detengámonos brevemente en el "nacimiento" de los superhijos. Y no nos referimos a su debut en el mundo del cómic; hablamos de un arco argumental titulado *En el nombre del padre*, que ocupó las páginas de **Superman** núm. 61/6 de ECC Ediciones. En estas 48 páginas están las bases de la maxiserie **Superhijos** (que merecería un artículo aparte) y de las subsiguientes apariciones conjuntas de Superboy y Robin.

En *En el nombre del padre*, Tomasi y Gleason juegan con un elemento que se convertirá en una constante a lo largo de toda su etapa: la dualidad entre las dos maneras que tienen de entender el heroísmo Batman, Superman y sus sucesores. Superboy, como Superman, es luz, esperanza, inocencia, el brillo en la mirada por descubrir y explorar el nuevo universo que se abre ante él a raíz de sus poderes. Damian es salvaje, imprevisible, con una oscuridad interior más intensa incluso que la de su padre, a raíz de la relación con su madre Talia y su abuelo Ra's al Ghul. Es posible que hayamos visto esta situación antes en la línea Otros Mundos y en

Imagen de **Superman** núm. 61/6
Dibujo de Patrick Gleason

otras historias alternativas, pero por primera vez en el Universo DC principal, Batman y Superman muestran su paternidad... y lo que es más importante, la comparten.

El subtítulo de la segunda parte de *En el nombre del padre* insiste en el legado entre padres e hijos, dando la vuelta a una de las nomenclaturas clásicas por excelencia de DC Comics. De "los mejores del mundo" a "los más pequeños del mundo", en una aventura que pone a prueba a Jon y Damian. De esta primera colaboración entre ambos, nos quedamos con el papel decisivo que cumple Alfred al final de la historia: como un abuelo consentidor, como un familiar amable, pasa por encima de Batman y de Superman, convirtiéndose, como en la realidad, en el favorito de los niños. ¿O es que a vosotros nunca os ha permitido un capricho vuestro abuelo o abuela?

DINOSAURIOS, MONSTRUOS Y OTRAS MASCOTAS

La presencia de Jon en la serie afecta tanto a lo estructural como a lo temático. Pongamos algunos ejemplos, pequeñas

historias que están repartidas a lo largo de toda la colección. Tomasi y Gleason se permiten jugar con los géneros de una manera imposible de ver en otras etapas previas. Siguen estando presentes (¡y de qué manera!) los grandes retos cósmicos y los villanos de altura, pero la escala se ha puesto en contexto. En *Huida de la isla de los dinosaurios* (*Superman* núm. 60/5), encontramos la primera muestra de esta situación, en una saga que sirve de sentido homenaje a la figura de **Darwyn Cooke** y a una de sus obras maestras, **JLA: La nueva frontera**. A raíz de un experimento de ciencias, una premisa aparentemente sencilla se convierte en una aventura de padre e hijo en un lugar misterioso y emocionante.

El *tour de force* fantástico solo estaba empezando. El monstruo de Frankenstein fue el siguiente en pasar por las páginas de *Superman*. Con un estatus similar al que vemos en el especial *Frankenstein, agente de S.H.A.D.E.: La guerra de los monstruos*, esta versión del clásico es muy diferente al creado por **Mary Shelley** en 1818. **Doug Mahnke** (*Green Lantern*), apoyo constante

de Gleason al dibujo durante toda la etapa, ilustra una historia que empodera a Lois Lane y mezcla el mundo cotidiano de la periodista con el de Superman. El español **Jorge Jiménez**, a la postre dibujante de *Superhijos* y de *Liga de la Justicia*, tomó el relevo sobrenatural en el primer anual de la serie (*Superman* núm. 63/8), con la Cosa del Pantano como invitado estrella. Swampy se ha especializado en los últimos años en protagonizar relatos autoconclusivos propios o ajenos de un nivel excepcional, y la historia con Superman no iba a ser menos, algo en lo que el dibujante español, merced a sus excepcionales dobles páginas, tiene bastante responsabilidad. La misma responsabilidad, por cierto, que tiene **Sebastián Fiumara** (*All-Star Batman*) en el éxito de la historia corta *Cosecha oscura* (*Superman* núm. 65/10), otra muestra más de la variedad temática de la serie, al estilo *Stranger Things*, sustituyendo a los chavales de Netflix por Jon y su vecina Kathy.

Para equilibrar la balanza, los Kent tuvieron un momento de paz en *Declaración* (*Superman* núms. 69/14 - 70/15), pequeño arco argumental que narra el viaje desde Hamilton hasta Washington DC, la capital de Estados Unidos, donde se expone el sacrificio de los hombres y mujeres que lo dieron todo por la nación, conectando con la idea de que Superman representa una fuente de esperanza para todo el pueblo. En esta historia se hace referencia a conflictos históricos que constituyeron los Estados Unidos de América, tales como la Batalla de Secesión, ocurrida entre 1861 y 1865. Publicada en Estados Unidos con motivo del Día de la Independencia, esta historia es una auténtica excursión por la capital del país y por sus lugares de interés. Debe entenderse como parte de un contexto de celebración y homenaje, aunque puede resultar una temática algo alejada para los lectores europeos.

Antes de la despedida y de la llegada de **Brian Michael Bendis** (*El Hombre de Acero*), Tomasi y Gleason se dieron el lujo de traer de vuelta el Universo Bizarro en *Bizarroverso* (*Superman* núms. 77/22 - 78/23). Aquí descubrimos que, al igual que su contrapartida, Bizarro tiene ahora una mujer y un hijo, pero lo que le diferencia de Superman es que él no está nada contento con su vida familiar, la considera un aburrimiento. Boyzarro, su

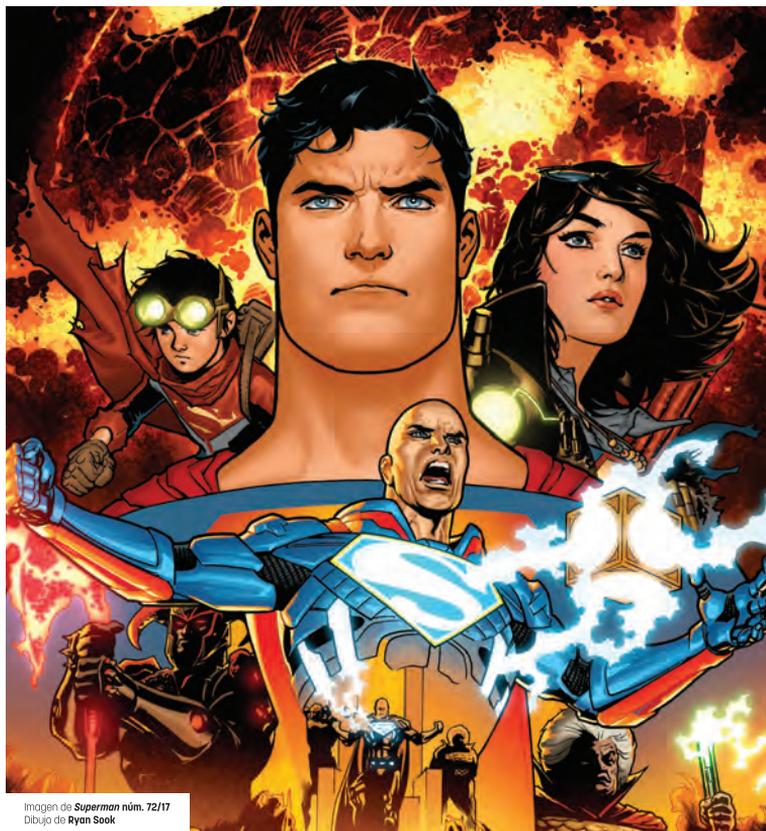

Imagen de *Superman* núm. 72/17
Dibujo de Ryan Sook

hijo, en su necesidad de encontrarse a sí mismo, logra escapar y encontrarse con su contrapartida, Jon. Si bien Bizarro ha sido indistintamente utilizado como villano y como antihéroe, esta historia ha sabido definirlo como reverso de Kal-El, utilizando la paternidad y el matrimonio como lastres que le han impedido alcanzar sus sueños. Todo lo contrario que a Superman.

RENACIDO, EL EFECTO OZ Y SUPERMAN: ACTION COMICS

Mientras Peter Tomasi y Patrick Gleason exploraban la superpaterinidad en *Superman*, la otra colección del personaje, *Action Comics*, llegaba a las manos de Dan Jurgens, como consecuencia directa de su labor en *Superman: Lois y Clark - La llegada*. Publicada en España en formato tomo bimestral, *Superman: Action Comics* se aleja del ambiente del condado de Hamilton y de las relaciones familiares para centrar la atención en Metropolis, Lex Luthor y Lois Lane. ¿El resultado? Grandes dosis de acción, sorpresas y villanos de siempre.

A lo largo de *Superman: Action Comics*, hay dos sagas que afectan de manera directa a los sucesos de *Superman*. Por un lado, *Superman: Renacido*, de la que hablaremos en las siguientes líneas. Por otro lado, *El efecto Oz* (*Superman: Action Comics* núms. 7-8). Respecto a *El efecto Oz*, no queremos entrar en detalles, pues cualquier mínima mención podría estropear el gran impacto que provoca. Sobra decir que es una lectura imprescindible para Superman, ya que revela la verdadera identidad del Sr. Oz, ese personaje recurrente, ese misterio que presentaron **Geoff Johns** y **John Romita Jr.** en *Superman: Los hombres del mañana*. Como seguro que han podido comprobar muchos lectores, es también una lectura de cabecera para encuadrar el inicio de la etapa de Brian Michael Bendis (*Torso*) en la franquicia del Último Hijo de Krypton, en las páginas de *El Hombre de Acero*.

Superman: Renacido, publicada en formato tomo recopilatorio por ECC Ediciones, resuelve otra de las incógnitas que Jurgens presentó en los primeros compases de *Superman: Action Comics*, la del doble de Clark Kent que había tomado su lugar en el *Daily Planet* mientras él vivía una realidad muy diferente en Hamilton. Pero detrás de esta trama hay un propósito mayor. Se trataba de terminar de perfilar al personaje y su línea temporal, confrontándolo con el fallecido Superman del nuevo Universo DC. Si bien es una operación que puede resultar complicada para los lectores menos avezados, la realidad es que Jurgens y Tomasi, conocedores de Superman y de su trayectoria, realizan los ajustes de manera natural y orgánica, dejando a Superman libre de cualquier carga y recuperando de paso más elementos tradicionales de su franquicia. "Pienso en él [Superman] como una nueva persona", comentaba Jurgens a *Newsarama* tras la publicación de la última parte de *Renacido*. "Hay aventuras en su pasado que no hemos visto. Seleccionamos algunos de los mejores momentos posibles de su pasado para incluirlos, seleccionándolos tanto de los Nuevos 52 como del Superman pre *Flashpoint*, para hacer que todo funcionase. Y sí, para hacer que todo funcionase, también descartamos algunos elementos."

Otro de los asuntos espinosos era la identidad secreta de Superman. Durante la etapa previa, el mundo descubría que Clark Kent era el Superman del nuevo Universo DC, pero pocos meses después,

Imagen de *Superman* núm. 69/14
Dibujo de Lee Weeks

ante la opinión pública de nuestro universo de ficción favorito, aparecía un nuevo Superman en *Superman* y, al mismo tiempo, un nuevo Clark Kent en *Superman: Action Comics*, que negaba cualquier relación con el héroe de la capa. Si lo has leído muy rápido, entendemos que pueda parecerte extraño. Y para Jurgens, la situación planteaba un desajuste respecto a los planes que todo el equipo editorial tenía para la franquicia: "Me di cuenta de que parte del problema de integrar esa versión de Clark/Superman [la de *Superman: Lois y Clark - La llegada*] en el Universo DC era el hecho de que la identidad de Superman estaba expuesta. El mundo sabía que Clark y Superman eran la misma persona. Cuando me hice cargo de *Superman: Action Comics*, supe que debíamos lidiar con eso de inmediato. Entonces, desde el primer día, dije: 'Necesitamos un segundo Clark Kent, y el tipo que puede lograrlo es [SPOILER]'. Lo preparamos como un misterio a largo plazo y, a medida que la historia crecía, decidimos cruzar la historia con *Superman* y convertirla en un gran evento. Realmente funcionó bien".

Al más puro estilo *Crisis en Tierras Infinitas*, *Superman: Renacido* eleva al personaje al siguiente nivel, fundiendo en una única versión la historia de Kal-El. Con respeto, sin perder el equilibrio entre clasicismo y modernidad. "Los eventos de *Superman: Renacido* restablecen y remodelan toda la línea temporal de Superman. Donde había dos Supermanes y sus realidades, ahora hay una sola línea de tiempo con solo uno de ellos. Y sí, Clark y Lois están de vuelta en el *Daily Planet*", sentenciaba Jurgens en la web *ComicsAlliance.com*.

GRANDES AMENAZAS

Superado **Superman: Renacido** y aclarada la línea cronológica de Superman, la familia Kent no tiene un instante de respiro, ya que viven uno de los momentos clave de la etapa Tomasi/Gleason: *Amanecer negro* (**Superman** núms. 66/11 - 68/13). En los números previos a esta saga, se evidenciaba que en Hamilton sucedía algo extraño, pero la verdad resulta ser mucho más peligrosa de lo que parecía en un principio. Un viejo enemigo del Hombre de Acero, Manchester Black, el villano británico creado por **Joe Kelly** (**JLA: Élites**) que debutó en **Action Comics** núm. 775 USA (**Action Comics (1938-2013): 75 años de Superman**), resulta ser el cabecilla de un gran plan que emplea a Superboy como cabeza de turco para hacer daño a Superman y para dejar claro que los superhéroes son unos hipócritas y que la única manera de tener un mundo más seguro es liquidando a los criminales de una vez y para siempre. Es curioso contemplar, con la perspectiva del tiempo, la progresiva evolución de Manchester Black, un personaje que siempre se ha jactado de querer ayudar a los demás, pero con unos métodos extremos, que termina convirtiéndose en el mismo tipo de criminal al que había jurado combatir. Un personaje que, recordemos, ha dado recientemente el salto a la

televisión, en *Supergirl* (HBO España). Tras *Amanecer negro*, asistimos a una de las aventuras que más controversia y expectativas levantó entre los lectores en los últimos años, *Imperius Lex* (**Superman** núms. 72/17 - 73/19). Como su propio nombre sugiere, marca el retorno de Lex Luthor a **Superman**, después de unos años asociado a **Liga de la Justicia** y a **Superman: Action Comics**. En **Superman: Action Comics**, Dan Jurgens desarrolló a Lex Luthor en su nuevo papel de héroe para honrar la memoria del Superman del nuevo Universo DC. Pese a que su relación con Superman fue siempre complicada, ambos llegaron a entenderse y hasta aprendieron a colaborar. ¿Ocurriría lo mismo con el nuevo Superman?

Debido a los hechos derivados de *La guerra de Darkseid* (**Liga de la Justicia: La guerra de Darkseid** partes 1 y 2), Luthor se convirtió en una sorprendente referencia para los (pocos y oscuros) habitantes del planeta Apokolips, cuna del villano Darkseid. Apokolips, sumido en el caos debido a la ausencia de una autoridad, estalla en una guerra civil de imprevisibles consecuencias, en la que los Kent deberán sobrevivir y rescatar a Luthor en el intento. Es una aventura muy importante para el devenir de Lex Luthor, que lo prepara de cara a sus apariciones en **Liga de la Justicia: Sin Justicia** y la nueva **Liga de la Justicia** de **Scott Snyder** (**Batman**), **Jim Cheung** (*Jóvenes Vengadores*) y Jorge Jiménez.

NIÑOS, NIÑOS, FUTURO, FUTURO

Más allá de la emotividad de las últimas entregas o de otras sagas cortas, una buena manera de terminar este repaso es cerrando el círculo y volviendo a los superhijos.

Teniendo a Peter Tomasi como guionista de ambas cabeceras, la posibilidad de un *crossover* entre **Superman** y **Superhijos** era un suceso que, aunque tardío, se terminó materializando en *Los superhijos del futuro* (**Superman** núms. 74/19 - 75/20, **Superhijos** núms. 11-12). Liderados por Tomasi, Jorge Jiménez, Doug Mahnke, **Ed Benes** (*Red Lanterns*) y **Ryan Benjamin** (*Jack Kirby - Centenario*), los equipos creativos de cada serie y de *Jóvenes Titanes* presentan el regreso del Tim Drake del futuro,

recuperado en **Renacimiento** gracias a la infatigable labor de **James Tynion IV** (en **Batman: Detective Comics**). Esta versión futura y oscura del tercer Robin vuelve con una misión: matar a Jon Kent para preservar el futuro. Si bien el concepto del viaje temporal es un clásico del género, Tomasi logra dotar a la historia de un ritmo trepidante, con grandes giros, y su uso de las diferentes versiones de los Titanes hace que cause interés verlo como posible escritor del grupo en un futuro, máxime ahora que está de actualidad gracias a la teleserie *Titanes*, que próximamente llegará a nuestro país (Netflix España).

En *Los superhijos del futuro*, en el momento más bajo de Jon, Superman refuerza su papel de padre. Superman es el héroe que siempre intenta que la humanidad mantenga la esperanza, pensando en un futuro mejor (no es un chiste con el título de la saga, lo prometemos), pero en quien más tiene que dejar huella para que su legado perdure es en su propio hijo. Es el "público" más difícil, el más exigente al que se ha enfrentado Superman en su historia. El camino está abierto para Jon, para Damian y para el resto de jóvenes, construyendo su propia trayectoria lejos del nido paterno.

Así, Tomasi y Gleason han reintroducido al Superman clásico. Pero más que Superman o Lois, quien ha brillado con luz propia es Jon. Un chico real, con sus inseguridades, sus dudas, su curiosidad, su relación con sus padres tan humana, con sus altos y sus bajos. Jon se ha convertido en un personaje imprescindible del entorno de Superman. Si de algo puede presumir Superman en sus más de 80 años de historia es de frescura gracias a sus autores, que no han dudado en hacer evolucionar al personaje y aprovechar su rica mitología. Esta etapa no estaba planeada con un planteamiento, nudo y desenlace como fue el caso de la extraordinaria epopeya de estos mismos autores en **Batman y Robin**, pero han sabido crear interés por sus aventuras mes a mes, día a día, sin pretensiones. Con ellos, Superman no solo ha sido el mejor superhéroe del mundo, sino también el mejor marido y padre. --(BL) (NP)

UN VIAJE A TRAVÉS DE SUS PORTADAS

Bendis ya está aquí. El fichaje del premiado guionista por parte de DC Comics ha marcado un antes y un después en la industria del cómic. Sirviéndonos de símiles futbolísticos (que nos perdonen los lectores que no gustan del

deporte rey), es como si Leo Messi fuese traspasado al Real Madrid, o como si de repente Sergio Ramos se pasara a la defensa blaugrana. Impensable hace unos años; posible en la actualidad, gracias al esfuerzo conjunto de autor y editorial.

de **Bruno Lorenzo**

Resueltos los flecos, saltada la bomba, la incógnita residía en establecer el lugar que ocuparía **Brian Michael Bendis** en el organigrama del Universo DC. ¿Optaría por Batman, un personaje urbano, en la línea de otros iconos cuyas aventuras había escrito en el pasado? ¿Insuflaría nuevas perspectivas a algún héroe olvidado? ¿Osaría resucitar a algún caído? Para sorpresa de muchos, Bendis ha terminado en la franquicia de Superman. Y ha entrado a lo grande, mediante un proyecto titulado *El Hombre de Acero*, *The Man of Steel*, homenaje nada disimulado al debut de **John Byrne** en la franquicia (*Grandes autores de Superman: John Byrne*), que ha reunido a algunos de los mejores dibujantes del momento. Seguro que os suenan sus nombres... **Ivan Reis**, **Jason Fabok**, **Evan Shaner**, **Steve Rude**, **Ryan Sook**, **Kevin Maguire** y **Adam Hughes**. Es la carta de presentación de Bendis, el mejor con los mejores, un *dream-team* que nos regala una carta de amor al héroe de Metropolis, que ECC os ofrece en formato tomo y también en grapa semanal. Sin embargo, no estamos aquí para analizar *El Hombre de Acero*, su

importancia, su desarrollo o sus consecuencias. En esta ocasión, queremos ofrecer una mirada diferente de *El Hombre de Acero*: a través de sus portadas, examinando cada una de ellas, su significado, para toda una nueva generación de lectores que descubrirán o redescubrirán al personaje a través de este proyecto. Como sucede con los interiores, las portadas principales de cada uno de los seis ejemplares de *El Hombre de Acero* están realizadas por un equipo creativo de lujo, el formado por los artistas **Ivan Reis**, **Joe Prado** y **Alex Sinclair**, que ya han participado en otros eventos de la talla de *La noche más oscura*. El arte del ilustrador brasileño **Ivan Reis**, conocido por combinar espectacularidad con realismo, refleja en cada dibujo un momento cumbre de la historia de Superman o un aspecto significativo del espíritu que lo ha convertido en un referente cultural. Apelar a las bases de Superman, que son al mismo tiempo las bases del género, en el año de su aniversario, es más importante que nunca. Conocer el pasado para entender el presente. Así pues, ¿qué hay detrás de cada portada?

SUPERMAN, BATMAN Y LA LIGA DE LA JUSTICIA (SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO NÚM. 1)

"Shut up and take my money." Seguro que conocéis este *meme*, compartido a diario a través de los medios sociales. Fry, el entrañable protagonista de la serie animada de televisión *Futurama*, sujeta en sus manos un fajo de billetes y mira ansioso a la cámara. Es el *meme* ideal para explicar las emociones que muchos sienten cuando ven la portada del primer número de *El Hombre de Acero*, pues en esta imagen se resume a la perfección la grandeza que uno espera encontrar en un título de estas características: Superman acompañado de los mayores iconos del Universo DC, sus compañeros de la Liga de la Justicia: Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern y Cíborg. Están todos los héroes que han formado el núcleo del grupo en estos últimos años, desde el nacimiento del nuevo Universo DC.

Aunque aquí los vemos a todos felices (salvo a Batman, claro), la relación entre este Superman y sus compañeros, en especial con el Caballero Oscuro y la Princesa Amazona, no empezó con buen pie. Recordemos: aunque el evento **Superman: Renacimiento**, recopilado en formato tomo rústica por ECC Ediciones, clarificó totalmente la cronología del personaje y sus alternativas, el Kal-El que protagoniza *El Hombre de Acero* surge de un tiempo anterior a *Flashpoint*, la saga de Geoff Johns (**Universo DC: Renacimiento**) y Andy Kubert (**Batman contra Depredador**) que abrió la puerta al nuevo

Universo DC y posteriormente a su **Renacimiento**. Este Superman es el mismo que descubrimos en las páginas de la apasionante serie limitada **Superman: Lois y Clark - La llegada**. Es un Superman casado con Lois Lane y que tiene un hijo, Jon Samuel Kent, del que hablaremos más adelante. Pero también es un Superman más veterano, que ha superado mil batallas, que no se acobarda ante ningún desafío y que tiene el conocimiento de varios mundos a sus espaldas. En **Superman: El hijo de Superman**, da buenas muestras de todas estas habilidades y, a pesar de las reticencias de Batman y Wonder Woman, que acaban de perder al Superman de su Tierra en **Superman:**

Los últimos días de Superman, aceptan a este Kal-El como uno más, el sucesor del legado de la casa de El, liderando a la Trinidad en la nueva encarnación de la Liga (**Liga de la Justicia vol. 01: Las máquinas de la extinción**).

De todas formas, si algún lector se ha quedado con el gusanillo, con ganas de ver qué pasaría si Batman hubiera llevado al extremo sus sospechas sobre Superman, DC Comics se lo ha puesto muy

fácil en los últimos meses: basta con leer el tercer ejemplar de **Noches oscuras: Caballeros Oscuros**, la serie limitada que complementa la trama principal de **Noches oscuras: Metal**, uno de los eventos con más personalidad de la última década. Al más puro estilo **Injustice: Gods among us**, Frank Tieri (**Harley Quinn**), James Tynion IV (**Batman: Detective Comics**) y Tony S. Daniel (**Batman**) nos presentaron un brutal enfrentamiento entre el Hombre Murciélago y Superman, en el que Bruce Wayne termina convertido en el mismísimo Juicio Final, el villano que acabó con Superman en **La muerte de Superman**. Son las luces y las sombras de la relación entre los mejores del mundo.

Una última curiosidad. La relación entre Superman, Batman y el resto de componentes de la Liga de la Justicia también se ha explorado en el país del sol naciente. De hecho, si te acercas a tu tienda favorita, ya puedes encontrar el primer volumen de **Batman y la Liga de la Justicia**. Es el debut de la Liga en el mundo

del manga, con guion y dibujo de Shiori Teshirogi (*Saint Seiya - The Lost Canvas*). Si bien es cierto que es una propuesta que puede chocar a lectores más veteranos, os aseguramos que no es muy diferente de cualquier otro Otros Mundos, con un Superman/Clark Kent que se involucra en la trama a través de una investigación periodística. No dudéis en darle una oportunidad, pues en muy pocas páginas Teshirogi es capaz de mostrar los rasgos definitorios de Superman y a sus principales secundarios, haciéndonos volar por los cielos de una Metropolis con una estética algo diferente a lo habitual.

PA Y MA KENT

(SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO NÚM. 2)

Mientras que la primera portada de *El Hombre de Acero* apela al espectáculo, la segunda va directa al corazón. Es la representación de una escena decisiva de la vida de Clark Kent, el descubrimiento de que es algo más que el hijo de un granjero de Kansas. La ilustración de Ivan Reis se puede entender a modo de homenaje... pero también como una conexión con el presente y con la propia situación familiar de Superman. Clark y Lois se han convertido en los últimos años en los nuevos Pa y Ma Kent, pues ha surgido un tercer elemento en la superfamilia: Jon Kent, Superboy.

Aunque daría para un análisis mucho más extenso (de hecho, en este mismo número de **ECC Cómics** tenéis más información sobre ello), la facilidad con la que Superboy se ha convertido en uno más desde el inicio de **Renacimiento** es digna de elogio, y más cuando numerosas voces críticas han alertado durante años sobre el peligro de hacer crecer a Superman a través de un descendiente directo, un hecho que supuestamente pondría en peligro la esencia del personaje. Todo lo contrario, en realidad. No consiguió acabar con Batman, y tampoco lo ha hecho con Superman; ambos han salido reforzados de la experiencia. **Peter Tomasi** y **Patrick Gleason**, escritores de la serie regular *Superman* hasta la llegada de Bendis, han avanzado en la dirección adecuada de manera natural, mezclando el costumbrismo con aventuras, aplicando el mismo espíritu que tan buenos resultados les dio en *Batman y Robin*. El concepto de legado se ha llevado hasta sus últimas consecuencias en *Superman, Superman: Action Comics* y, sobre todo, en *Superhijos*, la maxiserie que Jon ha compartido con Damian Wayne, Robin. Más allá de Jon, DC ha explorado a través de diferentes historias

la juventud de los kryptonianos. Una de las más curiosas es *Superman: American Alien*, en la que el famoso guionista cinematográfico **Max Landis** (*Chronicle*) relata siete momentos decisivos en la vida de Superman, colaborando con algunos de los mejores dibujantes de la actualidad. "La verdad es que es una historia como podría ser la de cualquiera", comenta Landis en la entrevista que se puede consultar en la edición publicada por ECC. "No es una

aventura de Superman al uso; son siete historias de la vida de Clark, y cada una trata sobre momentos cruciales en su desarrollo como persona, aunque ninguna toca realmente ningún momento que pueda ser identificado como el que le hizo ser quien es." Es otro de los valores del personaje: todos podemos ser Superman, de una manera u otra, sin necesidad de superpoderes (aunque eso lo hace todo más divertido, claro). En el primer número de **Superman: American Alien**, vemos a un joven e inexperto Clark Kent apoyándose en sus padres mientras descubre sus nuevas habilidades, unas páginas que podemos reimaginar sin dificultad en la actualidad, sustituyendo a Clark por Jon y a Martha y Jonathan por Lois y Clark.

Tampoco debería ser difícil ponerse en el papel de Kara Danvers en las páginas de **Supergirl: Fuera de lo común**, una

de las novelas gráficas revelación del 2017, de **Mariko Tamaki** (*El otro verano*) y **Joëlle Jones** (*Batman*), otro ejemplo de cómo el arquetipo familiar de Superman se puede extrapolar a diferentes épocas y contextos. Como **American Alien**, es un cómic que se puede leer sin necesidad de más lecturas complementarias, sin anclaje en la continuidad. **Supergirl: Fuera de lo común** presenta a la prima de Superman adaptada al nuevo siglo, una historia de orígenes y adolescencia ejemplar, de superación y emoción, que puede servir de punto de enganche a muchos aficionados.

EL ÚLTIMO HIJO DE KRYPTON
(SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO NÚM. 3)

Lo hemos visto en *All-Star Superman*, en *El origen de Superman* o en *Superman: Tierra uno*. Da igual la forma, nos sigue sobrecogiendo. Es una escena clásica. Es Superman como superviviente. Es lo primero que nos viene a la cabeza cuando vemos la tercera portada de *El Hombre de Acero*, en la que Ivan Reis plasma la destrucción de Krypton y el inicio del viaje que cambiaría para siempre la vida de Kal-El. Junto al planeta, se encuentra el amenazador Rogol Zaar, el villano que Bendis ha creado para la ocasión.

La concepción de Superman como un símbolo para todos los supervivientes, para todos los inmigrantes, es intrínseca al personaje y ha sido objeto de estudio por parte de numerosos expertos, tanto dentro como fuera del cómic. Superman es el reflejo de miles de personas que llegan a un país diferente en busca de un futuro mejor. Su existencia se convierte en símbolo de la identificación con la otra cultura, con otros valores que no siempre coinciden con los de origen. La integración sin trabas, basada en la igualdad de derechos.

“Sin embargo, no es demasiado tarde. Incluso en la cárcel, hay modos en los que puedes contribuir. Hay programas que pueden ayudarte a que tus talentos sean útiles. Aún puedes aprender. Aún puedes crear. Aún puedes encontrar un lugar en la sociedad. Esto no tiene por qué ser el final. Y tú sabes que tiene que haber un modo mejor.” Es el mensaje que Superman lanza en las últimas páginas de *Grandes autores de Superman: Scott McCloud - Fuerza*, en una escena inolvidable que el gran teórico del cómic inserta para reforzar el mensaje que ya está presente a lo largo de todo el relato: que la verdadera fortaleza del Hombre de Acero no reside en sus poderes

sobrehumanos, sino en su profundo sentido para distinguir el bien y el mal. También es un mensaje de segundas oportunidades, de esa supervivencia, de reivindicación de todo lo bueno que hay en el ser humano. Es la esperanza misma.

En la película *Superman* (1978), de **Richard Donner**, la transmisión de esos valores se simboliza en el discurso

que Jor-El, interpretado por **Marlon Brando** (*El padrino*), verbaliza instantes antes de enviar a su hijo a la Tierra. Otra escena potente e inolvidable, en la que el padre biológico de Superman hace hincapié en esa transmisión de valores que cruza el universo, que aparece cíclicamente en todas las historias del Hombre de Acero. “Viajarás muy lejos, mi pequeño Kal-El. Pero no te abandonaremos. Ni aun cuando la muerte nos lleve... la riqueza de nuestras vidas pasará a ti. Todo lo que tengo, lo que he aprendido, mis sentimientos... todo eso y más... pasará a ti, hijo mío. Seré tu compañero... todos los días de mi vida. Harás de mi fuerza la tuya. Verás mi vida a través de tus ojos y yo la tuya a través de los míos. El hijo se convertirá en padre y el padre... en hijo. Este es mi legado. Todo lo que puedo darte, Kal-El.”

Por ofrecer la otra cara de la moneda, no es la primera vez que Superman se enfrenta a una visión distorsionada de su legado. La vuelta de tuerca más reciente a este concepto, aunque no queremos amargar a nadie la (entretenida) experiencia, la encontramos en *Superman: Los hombres del mañana*, de Geoff Johns y **John Romita Jr.** (*All-Star Batman*), a través de Ulises, otro alienígena de aspecto humanoide, que se gana la confianza de Clark apelando a la empatía por su supuesto origen paralelo.

LA MUJER DE ACERO

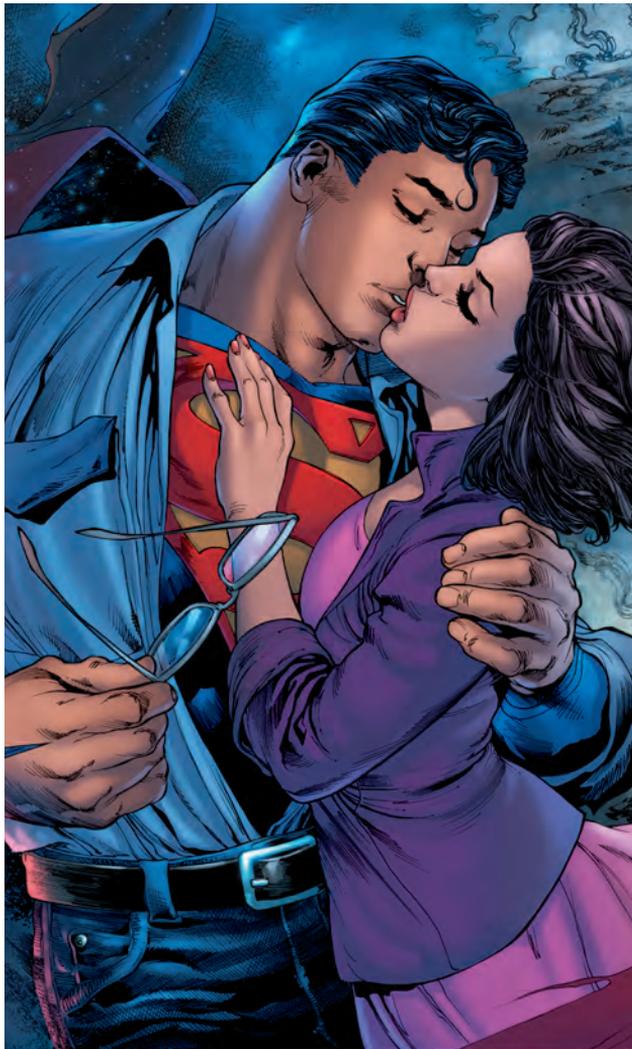
(**SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO NÚM. 4**)

Como os comentamos en la introducción, no vamos a entrar en *spoilers* de *El Hombre de Acero*, así que si estáis interesados en conocer el destino que Bendis tiene reservado para Lois... podéis seguir leyendo tranquilos. No seremos nosotros quienes lo desvelemos. Vamos a lo nuestro, echemos un vistazo a la portada: Reis nos ofrece una escena romántica, con Clark a medio vestir, besando a Lois. Lois y Clark. Clark y Lois. Y Superman, claro.

Lois Lane debutó en el *Action Comics* núm. 1 de 1938, obra de **Jerry Siegel** y **Joe Shuster**, pero el mundo en el que nació la Lois Lane de los años treinta es muy diferente al de esta segunda década del siglo XXI. La Lois actual es una mujer que trata de conciliar su vida familiar con su vida laboral, con las dificultades propias de tener como compañero al mayor superhéroe del mundo y a un hijo con unos poderes a la altura. Se ha convertido, en cierto modo, en una alegoría de las verdaderas superheroínas, las mujeres del mundo real, que trabajan para sacar adelante a su familia, luchando al mismo tiempo contra los continuos avances y retrocesos en materia de derechos.

Para entender la importancia de Lois en el universo de Superman, podemos acudir a arcos argumentales concretos, como por ejemplo *La búsqueda de Lois Lane* (**Superman: El nuevo milenio núm. 2 - La búsqueda de Lois Lane**). Es en la ausencia o distorsión del personaje cuando podemos comprender con más claridad su valor. **Jeph Loeb** (**Batman: Silencio**) y **Ed McGuiness** (**Superman/Batman**) lideran un equipo creativo coral que pone a Superman contra las cuerdas, frente a uno de los peores miedos del héroe: la

posibilidad de perder a la mujer que ama. Entre villano y villano, la tensión en la pareja aumenta a pasos agigantados, una situación explosiva que finaliza con un clímax en el que un desesperado Superman termina pidiendo ayuda al mejor detective del mundo, Batman. No sin ciertas trampas, Loeb pone de manifiesto lo que ocurriría si entre Lois y Clark no existiese confianza o comunicación.

Otra historia que puso a prueba la solidez de la relación entre Lois y Clark fue **Grandes autores de Superman: J. Michael Straczynski - Con los pies en la tierra**. En la infravalorada odisea social de Straczynski, el creador de *Babylon 5* lleva a Superman a un viaje por el corazón de Estados Unidos que, emulando al clásico **Green Lantern/Green Arrow** de **Dennis O'Neil** y **Neal Adams**, pretendía reconectar al personaje con su país adoptivo, acercarlo a la humanidad. El análisis que hace el guionista de Lois y Clark se centra en dos situaciones/temas.

Por un lado, a nivel de pareja, en el interludio *El camino menos transitado*, al comparar la situación de los dos protagonistas con un matrimonio con hijos totalmente normal. Por otro lado, a nivel profesional, en **Superman** núm. 707 USA,

Superman y Lois se enfrentan abiertamente cuando Superman impide a la periodista ejercer su labor, publicar una noticia que muy probablemente dejaría a cientos de personas sin empleo. Son dos debates familiares, morales, que ponen al personaje cara a cara con el siglo XXI como pocas veces se ha visto, dando buena cuenta del mundo de grises en el que nos movemos, en el que no siempre hay una respuesta apropiada para todo.

LA MUERTE DE SUPERMAN (SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO NÚM. 5)

Hablar a día de hoy del momento que se homenajea en la quinta portada de *El Hombre de Acero* es hablar de todo un clásico del cómic. *La muerte de Superman* es algo más que el evento homónimo de 1992, fue una gran historia río que se extendió en el tiempo, que ECC Ediciones ha recuperado en los tomos *La muerte de Superman, Un mundo sin Superman, El reinado de los superhombres* y *El regreso de Superman*. Es de esos títulos que muchos pueden considerar “hijo de su época”, pero cuyo desarrollo y contexto fueron tan emocionantes como su ejecución, en el epicentro de un tiempo en que la muerte de un personaje impactaba en la sociedad de manera brutal, abriendo titulares en informativos de medio mundo. Décadas más tarde, la resurrección de personajes, para bien o para mal, se ha convertido en una herramienta más, en un tópico del género de superhéroes, que se emplea con acierto o desacierto según las circunstancias. No nos toca a nosotros valorar eso, así que vamos a repasar lo que ocurre cuando Superman no está presente en el Universo DC... o cuando no lo está de manera activa.

Uno de los ejemplos claros de esta situación lo encontramos en *Flashpoint*, lectura de cabecera, imprescindible para entender la realidad moderna del UDC. Para salvar a su madre asesinada, Barry Allen, Flash, cambia el curso de la historia, provocando el nacimiento de una tierra en la que la Liga de la Justicia y sus héroes tienen unos papeles muy diferentes a lo que conocemos. En el caso de Superman, nos encontramos a un kryptoniano “aislado y sumiso, encarcelado en el planeta Tierra, y Andy [Kubert] lo plasmó de forma magistral. Los ojos de Kal lo dicen todo”, comenta Geoff Johns en los extras de la edición cartoné de ECC. Este Kal-El es un alien cuya entrada en la atmósfera arrasó media Metropolis, cuya existencia se ha ocultado a un mundo que

vive inmerso en el miedo. Es un “Proyecto Superman” (en todos los sentidos) que debe encontrar todavía su lugar en el mundo.

En *Flashpoint*, un mundo sin Superman es un mundo débil, roto, desequilibrado, pero también se puede dar el caso contrario. En su díptico *¿Qué fue del Hombre del Mañana? (Grandes autores de Superman: Alan Moore - ¿Qué fue del Hombre del Mañana? y otras historias)*, el guionista Alan Moore (*Watchmen*)

dio forma a la que muchos consideran uno de los relatos definitivos del Hombre de Acero. Apoyado en los dibujos de otro maestro, Curt Swan (*Grandes autores de Superman: Dennis O’Neil y Curt Swan - Kryptonita nunca más*), Moore cerró la etapa previa a *Crisis in Tierras Infinitas* invitando al lector a un viaje por el tiempo, a un mundo en el que Superman falleció 10 años atrás. Es una historia densa, llena de momentos memorables, que se ha convertido en la favorita de muchos lectores y profesionales. Moore realiza un homenaje a todos los aspectos de la existencia de Superman, desde sus secundarios a los villanos más carismáticos, pero haciendo hincapié en el humanismo del héroe y en sus lazos con el ciudadano de a pie.

La muerte de Superman también ha sido adaptada al mundo del cine, tanto en formato animado como en acción real, en la pseudotrilogía orquestada por el cineasta Zack Snyder (300): *Hombre de Acero*

(2013), *Batman v Superman: El amanecer de la justicia* (2016) y *Liga de la Justicia* (2017). Con independencia de la opinión que cada uno tenga de estas cintas y del futuro del Universo DC cinematográfico, los ecos de *La muerte de Superman* y *El regreso de Superman* resuenan en cada una de las películas protagonizadas por Henry Cavill (*Los Tudor*), con la misma espectacularidad o más que en el papel, haciendo alusión de paso a los numerosos paralelismos religiosos que también están presentes de manera evidente en la trayectoria del héroe.

**DE KANDOR AL INFINITO
(SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO NÚM. 6)**

Como hemos comprobado en apartados previos, la mitología del planeta natal de Superman y su legado familiar ocupan una parte central en *El Hombre de Acero* de Brian Michael Bendis. En este contexto, la otra superviviente de la catástrofe planetaria, Supergirl, no podía faltar a la fiesta.

En la última portada de *El Hombre de Acero*, Superman y Supergirl entran en acción contra Rogal Zaar. Supergirl, Kara Zor-El, debutó en *Action Comics* núm. 252 (1959), con guion de **Otto Binder** y dibujo de **Al Plastino**. Aunque siempre ha gozado del favor del público, por su carisma y los valores que encarna, ha sido en los últimos años cuando se ha hecho un hueco en la primera línea de DC Comics, gracias a su popular serie televisiva, protagonizada por **Melissa Benoist** (*Whiplash*), disponible en España a través de la plataforma HBO.

La actual encarnación de Supergirl está marcada por un momento trágico, la muerte de su primo, el Superman del nuevo Universo DC (véase el mencionado **Superman: Los últimos días de Superman**). Poco después, el actual Superman y Lana Lang encontraban en la Fortaleza de la Soledad un mensaje del héroe caído, en el que cedía el testigo a Supergirl. "Como dijimos la última vez que estuvimos juntos, eres la última kryptoniana. Nuestro hermoso y frágil planeta adoptivo te necesita más que nunca." (**Superman vol. 01: El hijo de Superman**). Este mensaje dio paso al lanzamiento de Supergirl, que ECC Ediciones publica en formato tomo rústica aperiódico. El escritor **Steve**

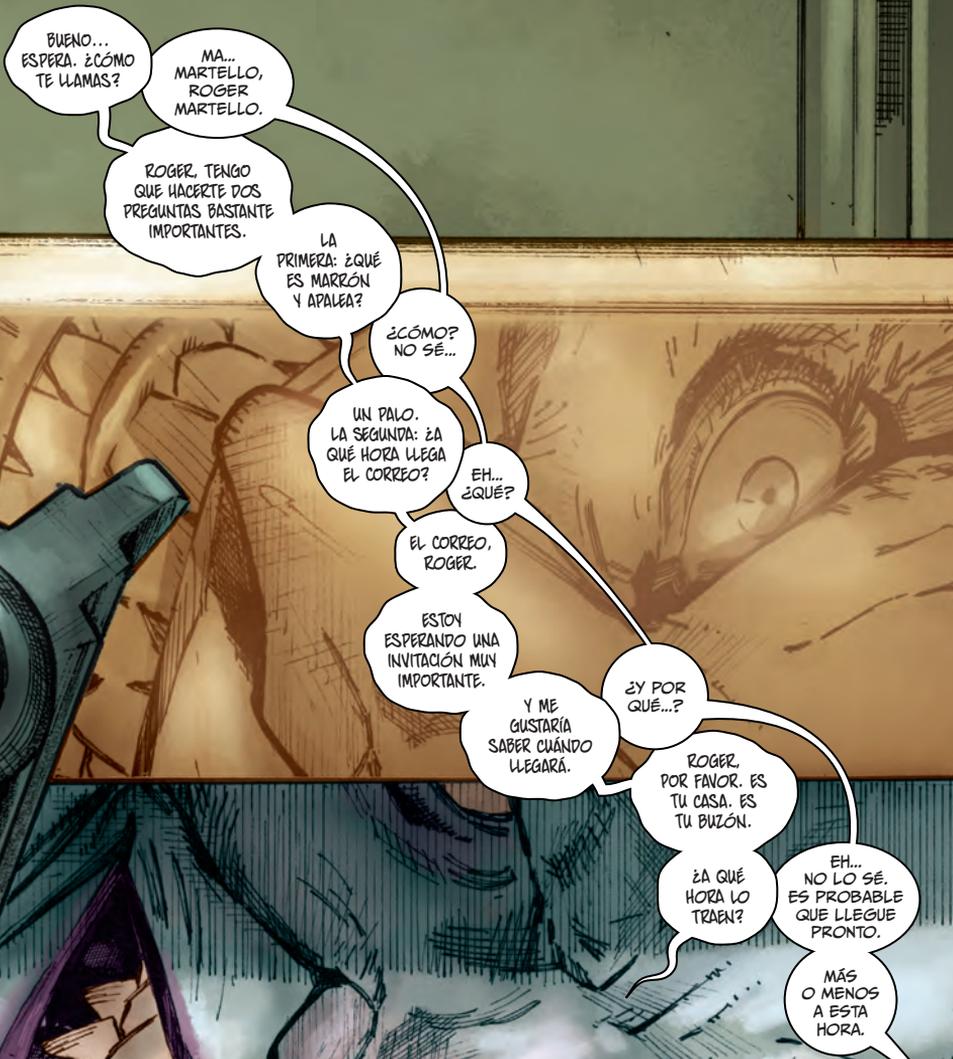
Orlando (*Liga de la Justicia de América*) combina en esta nueva etapa la esencia de la prima de Kal-El con el ambiente y los secundarios de la serie de televisión, dando forma a un título optimista en que el legado juega un papel fundamental (por ejemplo, en el encuentro con la familia Kent en *Supergirl* núm. 2). Su conexión personal con otra

heroína como Batgirl incide en la idea de que Supergirl puede servir, como Superman, de elemento canalizador del Universo DC, integrador de diferentes franquicias y conceptos.

Que Supergirl ocupe un lugar central en la última portada de *El Hombre de Acero* no es casual, y menos para un Bendis que siempre se ha caracterizado por un tratamiento ejemplar y activo de los secundarios de cada serie. Teniendo en cuenta que Superman ya tiene un *sidekick* oficial, su propio hijo Jon, Superboy, Supergirl pasa a ser la verdadera Mujer de Acero, una igual de Superman, en todos los sentidos. Es una declaración de intenciones que conecta con el mundo en el que vivimos y con los valores de igualdad y fraternidad que se han mantenido constantes en la historia de Superman. La demostración definitiva de que, aunque han pasado más de 80 años

desde su creación, Superman y sus aliados son más necesarios que nunca. La demostración definitiva de que la gran "S", la esperanza que llevan como estandarte, es más necesaria que nunca. --(BL)

BUENO...
ESPERA. ¿CÓMO
TE LLAMAS?

MA...
MARTELLO,
ROGER
MARTELLO.

ROGER, TENGO
QUE HACERTE DOS
PREGUNTAS BASTANTE
IMPORTANTES.

LA
PRIMERA: ¿QUÉ
ES MARRÓN
Y APALEA?

¿CÓMO?
NO SÉ...

UN PALO.
LA SEGUNDA: ¿A
QUÉ HORA LLEGA
EL CORREO?

EH...
¿QUÉ?

EL CORREO,
ROGER.

ESTOY
ESPERANDO UNA
INVITACIÓN MUY
IMPORTANTE.

Y ME
GUSTARÍA
SABER CUÁNDO
LEGARÁ.

¿Y POR
QUÉ...?

ROGER,
POR FAVOR. ES
TU BUZÓN.

¿A QUÉ
HORA LO
TRAEN?

EH...
NO LO SÉ.
ES PROBABLE
QUE LLEGUE
PRONTO.

MÁS
O MENOS
A ESTA
HORA.

AH. CHACHI.

DC COMICS PRESENTA:

TU GRAN DÍA

TOM KING GUION CLAY MANN DIBUJO JORDIE BELLAIRE COLOR

BRITTANY HOLZHERR EDITORA ADJUNTA JAMIE S. RICH EDITOR BATMAN CREADO POR BOB KANE CON BILL FINGER

EH... TENGO UNA HIJA.

MARY.

AH, PUES ESTUPENDO.

ME ENCANTAN LOS NIÑOS. PERO NO PARA COMERMELOS. TIENEN LOS HUESOS PEQUEÑOS Y SE PUEDE AHOGAR UNO.

NO SÉ POR QUÉ... TE HAS METIDO EN MI CASA...

...PERO PUEDES... LLEVARTE LO QUE QUIERAS... LO QUE QUIERAS...

NO QUIERO MORIR.

ROGER, QUERIDO, ATIENDE.

NO TE PREOCUPES POR ESO.

MATO CUANDO ME CABREO.

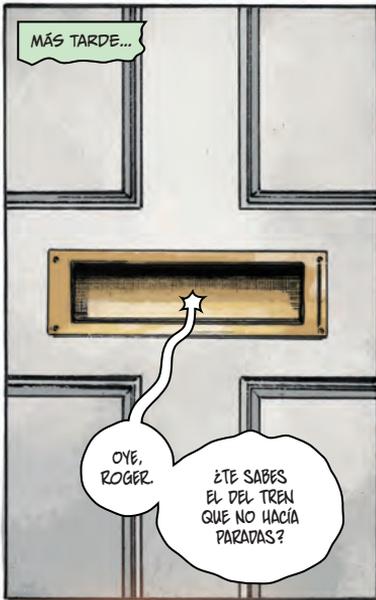

Y MIENTRAS ME LLEGUE LA INVITACIÓN...

...HON, AQUÍ...

...TE PROMETO QUE NO ME CABREARÉ.

NO PUEDO...

MÁTAME YA.

AQUÍ SENTADO, MIENTRAS ESPERAMOS.

HAZLO YA.

MÁTAME.

ROGER...

¡BATMAN NO SE VA A CASAR!

¡Y SI SE CASARA, SEGURO QUE NO TE IBA A INVITAR A TI!

¡Y SI TE INVITARA, NO ENVIARÍA LA INVITACIÓN A UNA CASA CUALQUIERA UN DÍA CUALQUIERA!

MM.

ROGER, VOY A SER SINCERO CONTIGO.

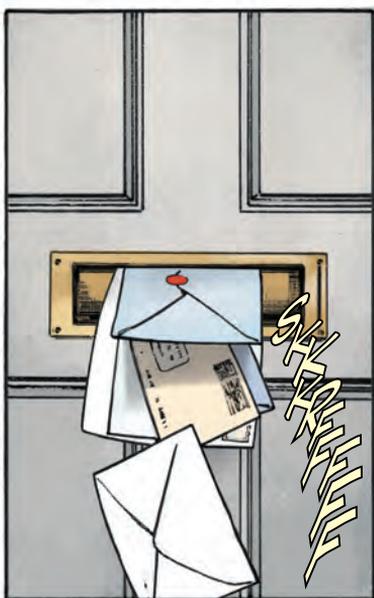

YO ANTES ERA MUY INDECISO.

AHORA YA NO ESTOY TAN SEGURO.

¡¡¡AAAAAAA!!!

NO LO...
...SÉ...

EH... ¿QUÉ NO...?
¿...SABES?

NO SÉ QUÉ REGALARLE A LA PAREJA FELIZ...
¡...AHORA QUE ESTO INVITADO OFICIALMENTE!

ESPERA... ¿YA ESTÁ?
¿HA LLEGADO? ¿AQUÍ? ¿TENÍAS... RAZÓN?
¿NO ESTÁS... CABREADO?

¿CABREADO? ¡NOY A ASISTIR A LA BODA DEL AÑO!
ESTAREMOS LA NOVIA, EL NOVIO, YO... ¡QUÉ FELICES TODOS!
¡QUÉ CONTENTO ESTOY!

BANG

Y CUANDO ESTOY CONTENTO...

AYUNTAMIENTO DE GOTHAM
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

28 de mayo de 2018

Estimado padre, madre o tutor de la Escuela Primaria Brent:
Le informamos de que Mary Martello, su hija, llegó tarde a clase el lunes 23 de mayo. Si se retrasa seis días en un mismo semestre, es posible que le convoque algún funcionario de la escuela para hablarle de nuestra política de puntualidad.

...MATO.

Atentamente,
Jane Sutures
Jane Sutures
Directora

¡CONTINÚA EN BATMAN NÚM. 80/25!