

Homenaje del cómic a

Goya

BERNAL 224

Homenaje del cómic a *Goya*

Lobezno. Diego Olmos
Salón del Cómic de Zaragoza, 2011

SALAS DE EXPOSICIONES UNED DE CALATAYUD

Avenida San Juan el Real, 1

Del 30 de mayo al 30 de julio 2024

El cómic es el lugar donde aflora toda la locura del subconsciente.

Robert Crumb

Hoy en día, el cómic es una de las pocas formas de comunicación de masas donde las voces individuales tienen la oportunidad de ser escuchadas.

Scott McCloud

Cuando justo transitamos entre el 275º aniversario del nacimiento del universal Francisco de Goya (2021) y el segundo bicentenario de su nacimiento (2028), la UNED de Calatayud se acerca a la figura del pintor aragonés a través de uno de los medios artísticos en alza: el cómic.

Gracias a la colaboración de diversas entidades -Diputación Provincial de Zaragoza, Salón del Cómic de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Museo de Zaragoza y Fundación Ibercaja- y personas -mención especial al comisario de la presente exposición, Juan Royo-, reunimos de mayo a junio, en las salas de exposiciones de la UNED de Calatayud, varias de las muestras que han tenido lugar en los últimos años en torno a Goya, su figura y su impacto e influencia en sucesivas obras, corrientes y autores pictóricos y creadores en otras disciplinas.

El *tebeo*, Jorge Asín *dixit*, "Goya. Al borde de la locura" (2022) acerca de manera amena y divertida a Goya a todos los públicos, mientras que la exposición sobre el cómic aragonés "De fanzines, editoriales, personajes y autores del cómic aragonés" (2019) nos permite encontrarlo en múltiples creaciones autóctonas a lo largo del tiempo.

La reinterpretación la encontraremos en las muestras "AMIBIL interpreta a Goya" (2022) y en "Universo Goya" (2021, 2022), este último certamen para jóvenes autoras y autores a cargo de Fundación Ibercaja, que muestran la vigencia de la inspiración goyesca en los tiempos y técnicas actuales.

Sin duda, una oportunidad única para visitar la figura de uno de los pintores universales de la Historia del Arte, en esta ocasión mediante los códigos y lenguajes del cómic, fugaces y en constante cambio y variabilidad. Un medio que muta -como algunos de sus protagonistas- y se adapta a cada tiempo y sociedad, para permitirnos (re)conocer los temas que nos preocupan, sirviendo como medio de autoreflexión: "lo que hace que los cómics sean interesantes es la interacción entre lo que se percibe y lo que se concibe, entre lo que se ve y lo que se recuerda" (Chris Ware).

Luis Joaquín Simón Lázaro
Director de la UNED de Calatayud

Calatayud reúne por primera vez cuatro exposiciones que rinden homenaje a la influencia de Francisco de Goya en el cómic. Se trata de "De fanzines, editoriales, personajes y autores del cómic aragonés", "Goya. Al borde de la cordura", "AMIBIL interpreta a Goya" y "Universo Goya". Además, incluye obras de "The dream of fantasy".

Goya es uno de los más grandes artistas de la historia, innovador, adelantado a todos los movimientos pictóricos posteriores. Entender su obra es una tarea con múltiples vertientes, por ello también despierta la curiosidad de estudiosos y estudiantes, de jóvenes y mayores, de profesionales y aficionados que -consciente o inconscientemente- tiene como eje central de su obra la figura del genio de Fuendetodos. El recorrido por la exposición permite profundizar en el cómic como herramienta de pensamiento crítico, tanto artístico como social.

El cómic, el noveno arte, es un género en alza y sirve para la promoción y difusión de la figura de Goya, cuya innovación consiguió adelantarse a todos los movimientos pictóricos posteriores. Goya, aragonés sobrio, visceral y terco, una vez abandonado los retratos, pinturas lúdicas, festivas y religiosas plásticas recreará sus recurrentes obsesiones oscuras y provocadoras que enraízan en esta dura tierra, de piedras y polvo.

Goya, como luego lo hará el cómic, crean universos fantásticos, históricos o cotidianos. Seres imaginarios recorren grabados y viñetas. No pueden faltar las influencias literarias ni musicales en el devenir de animales antropomorfos, brujas o demonios. El misterio es un elemento clave en toda aventura. También la ambientación y la metáfora. Por eso los parajes y mundos posapocalípticos ofrecen una alerta ante un futuro nada halagüeño y del que el ser humano no se encuentra libre de verse abocado a él.

Es muy representativo en Francisco de Goya su mundo de sombras, las más admiradas asoman en sus pinturas negras y en gran parte de sus grabados. Un mundo interior plagado de oscuridad sobrecogedora. La obra de Luis y Romulo Royo también transita desde otros ángulos por estos territorios misteriosos. Sus imágenes se adentran en enigmas, tinieblas, vahos y noche en un sinfín de hilos y conexiones. El amor por la fantasía hace palpable esos vínculos comunes. Ejemplos son "La Linterna de La Noche, Homenaje a El Aquelarre de Francisco de Goya" de Luis Royo o "El Aquelarre, Homage to Goya" de Rómulo Royo.

En cuanto a personajes. El felón por excelencia de la época de la Guerra de la Independencia, Fernando VII -como el Juez Dredd de Carlos Ezquerro (Ibdes, Calatayud)- son jueces, legisladores y policías a la vez. Mientras tanto, la ciudad de Mega-City, verdadero icono del cómic británico, o la Nueva York del Universo Malefic Time de los Royo, recuerdan a la Zaragoza arrasada por las tropas napoleónicas.

Por último, el fanzine es el cómic en esencia. Las fotocopias grapadas y vendidas por los creadores de las historietas a sus amigos, familiares y público en general. La cantera de la industria es la que demuestra la pasión incondicional de aquellos para quienes los tebeos son más que un entretenimiento. Los caprichos goyescos podrían ser el primer fanzine moderno, lujosamente editado, eso sí.

Juan Royo Abenia
Comisario

El mundo del cómic está en plena efervescencia. Basta con acercarse a cada edición del Salón del Cómic de tu ciudad y comprobar cómo este "novenio arte" ha cuajado profundamente entre los más jóvenes, sin dejar de lado a los más fieles seguidores de otras generaciones. Vemos a diario cómo sus influencias se extienden a otras disciplinas, tales como la publicidad, el diseño y, como no, el cine en toda su extensión. Por ello, cuando nos ofrecieron la oportunidad de unir en una muestra este *Homenaje del cómic a Goya*, no tuvimos duda en abrir nuestras puertas a la que es una gran representación del cómic aragonés.

Goya es, sin duda, el artista aragonés más importante de todos los tiempos. Su figura abarca desde obras maestras que lo convierten en un genio de la pintura, hasta las más sobrecogedoras estampaciones de la guerra de la Independencia y sus consecuencias, lo que hace de él uno de los primeros reporteros de guerra. Su legado es infinito, convirtiéndolo también en una auténtica influencia para los creadores de hoy. Es por ello que el mundo del cómic en general, y de Aragón en particular, se una para realizar este necesario homenaje.

Homenaje del cómic a Goya recoge 5 distintos acercamientos a la figura del maestro que se han realizado en nuestro territorio en los últimos años. *Goya. Al borde de la locura*, con dibujos de Bernal y guion de Jorge Asín, convierte en protagonista al genio de Fuendetodos y nos acerca a su vida y obra de forma cercana y amena. *Universo Goya*, muestra los trabajos de los creadores más jóvenes, presente y futuro del cómic español, que con su talento nos acercan a la figura del genio. A su vez, parte del colectivo AMIBIL de atención a personas con distintas capacidades, interpretan con linograbados algunos de los Caprichos de Goya. También se podrá ver la exposición itinerante *De fancines, editoriales, personajes y autores del cómic aragonés* en la que se dan cita desde personajes míticos como el *Judge Dredd* de Carlos Ezquerra y John Wagner, a la obra de autores con gran recorrido y prestigio como Rodrigo Zayas o Diego Olmos, entre otros. Cierra la muestra la aportación de los ilustradores y artistas plásticos Luis y Rómulo Royo con su *The dream of fantasy*, obra que nos acerca al lado más sombrío y oscuro de Goya, con el lenguaje de la fantasía como hilo conductor.

Por último, me gustaría destacar y agradecer el apoyo y participación de artistas, coordinadores e instituciones, que han hecho posible que esta muestra se pueda llevar a cabo. Gracias al Ayuntamiento de Zaragoza y al Salón del Cómic por la divulgación de *Goya. Al borde de la locura*, a la Fundación Ibercaja por *Universo Goya*, a AMIBIL, por su magnífica iniciativa, y a la DPZ, por unir a el cómic y Aragón en *De fancines, editoriales, personajes y autores del cómic aragonés*. Pero, sobre todo quiero agradecer y destacar la figura de Juan Royo, por su colaboración desinteresada y la aportación de parte de su colección, fundamental en la composición de esta muestra.

Eduardo Lozano Chavarría
Director de las Salas de Exposiciones de la UNED de Calatayud

Goya. Al borde de la cordura

(Ayuntamiento de Zaragoza y Salón del cómic de Zaragoza, 2022)

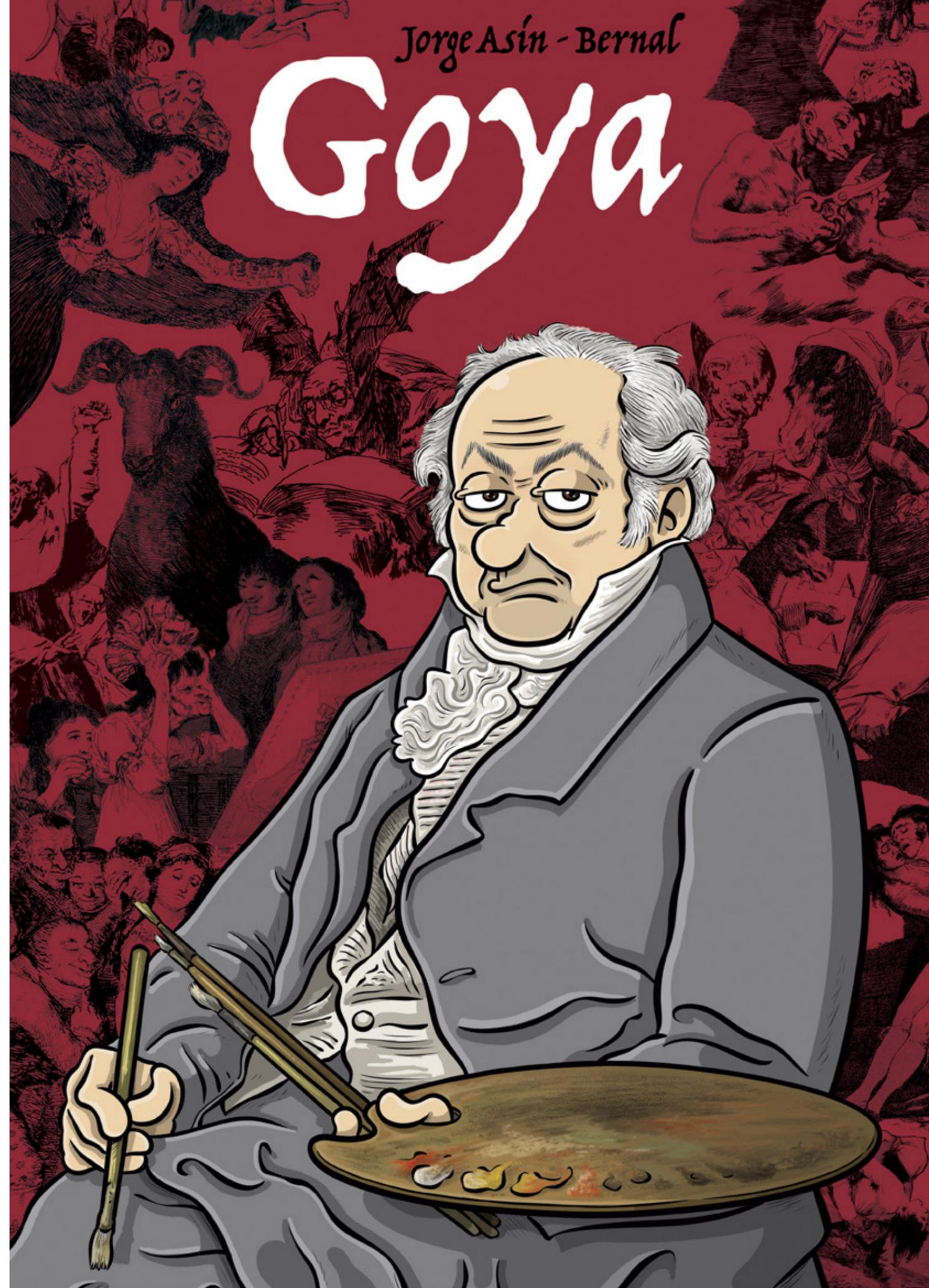
Es un cómic dirigido a todos los públicos, con dibujos de Bernal y guion de **Jorge Asín**. Fue una publicación gratuita que pretendió reivindicar de forma amena la importancia de la figura de Goya como artista y como intelectual universal, así como acercar la influencia del cómic a todo los públicos. El formato de cómic promueve descubrir, de manera atractiva, eficiente y eficaz, la vida y obra del precursor de las vanguardias que marcarían el arte en siglos venideros.

Goya se convierte en personaje de cómic y narra su evolución artística paralelamente al devenir de uno de los periodos más convulsos de la historia de España. Sin duda, se trata de la vida de uno de los artistas más importantes que han existido en el mundo. Este cómic cubre sintética y brillantemente la pasión de Goya por su tierra, por la razón y por la justicia. Viñeta tras viñeta se recorre la España misteriosa a través de la pintura de Goya, brujas y caprichos, los desastres de la guerra, las pinturas negras. Se reconocerán los fusilamientos del dos de mayo, Saturno devorando a su hijo o las majas vestida y desnuda. Jorge Asín, que ha interpretado en su faceta de actor varias veces a Don Francisco, es certero, duro y socarrón. Bernal, interpreta con colorida exquisitez y dedicación los atributos goyescos.

El cómic estuvo acompañado de una muestra homenaje que recogió la influencia de Goya en el cómic, tanto en biografías como en referencias a su obra por parte de autores españoles y extranjeros.

Jorge Asín - Bernal

Goya

Al borde de la cordura. Bernal y Jorge Asín
Ayuntamiento de Zaragoza, 2022

...produce monstruos!!

CUATRO AÑOS APRENDIENDO CON JOSÉ LUZÁN. Y LUEGO, A MADRID A INTENTAR INGRESAR EN LA ACADEMIA DE SAN FERNANDO, SIN ÉXITO.

Y LUEGO, TU VIAJE A ITALIA...

Es en Parma donde te presentas a un concurso de su Academia y obtienes...

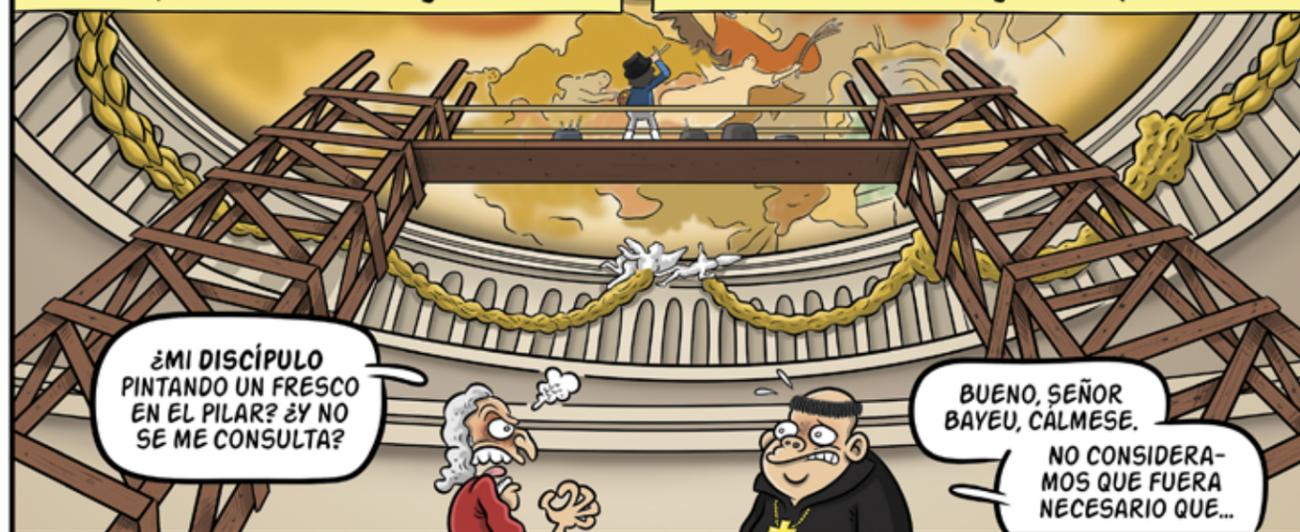
...EL PREMIO ESPECIAL DEL JURADO PARA EL ANIBAL EN LOS ALPES, DEL SIGNIORE FRANCISCO "DI" GOYA.

¡GRAZIE MILLE!!

Y allí comienza todo, Paco, porque ese pequeño éxito te dio cierta fama en España, lo que llevó a que a tu vuelta a Zaragoza...

Y así fue. Pintas la bóveda del coreto del Pilar, pero tu maestro y futuro cuñado, Francisco Bayeu, no lo ve con muy buenos ojos.

¿MI DISCÍPULO PINTANDO UN FRESCO EN EL PILAR? ¿Y NO SE ME CONSULTA?

BUENO, SEÑOR BAYEU, CALMESE. NO CONSIDERAMOS QUE FUERA NECESARIO QUE...

Pero a pesar del enfado de Bayeu, quedan muy satisfechos con tu capítulo del Pilar.

Y llegan más encargos. Como la capilla del palacio de los condes de Sobradiel o los cuadros de santos de la Iglesia de Remolinos...

...o las hermosas pinturas de la Cartuja del Aula Dei.

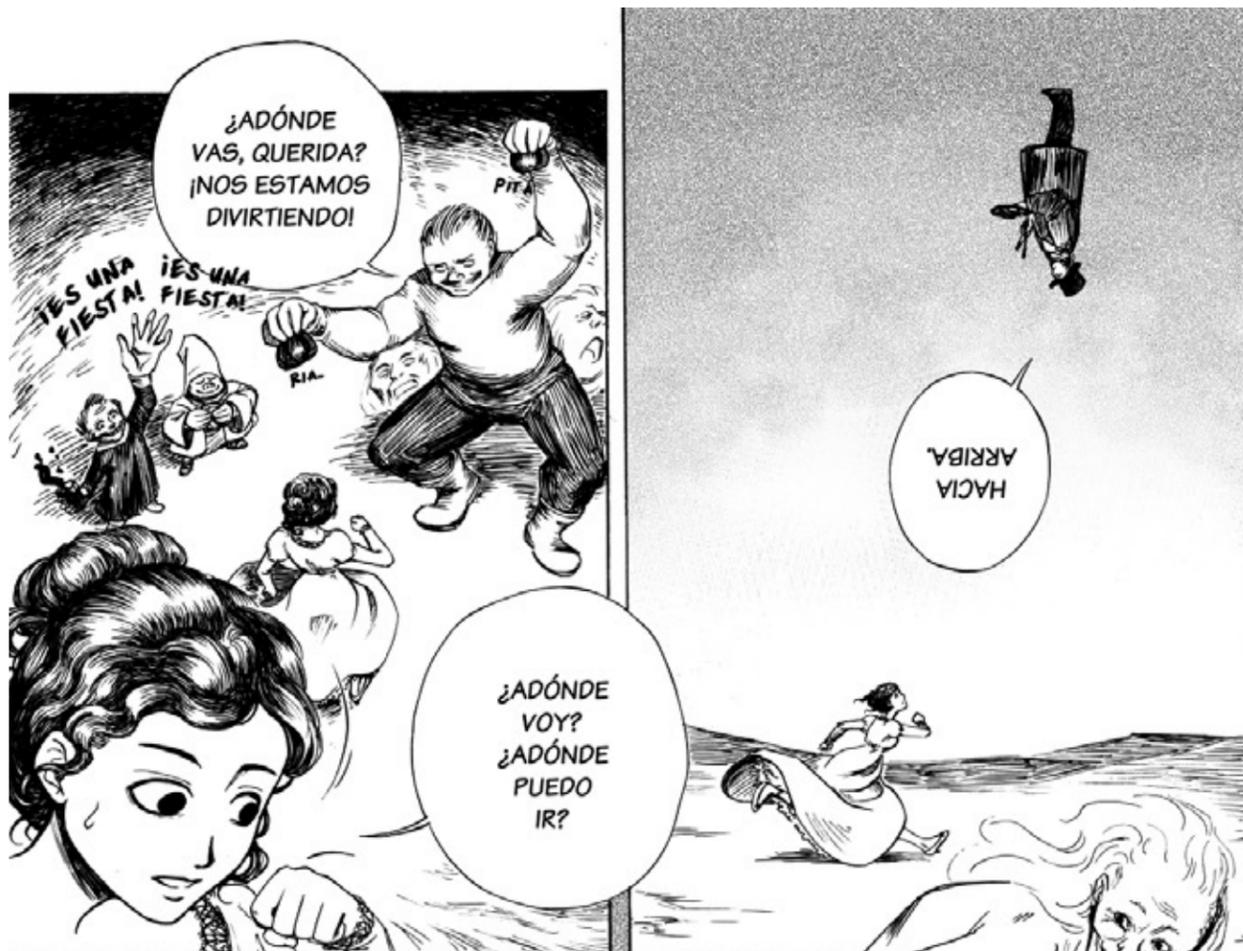

Universo Goya

(Fundación Ibercaja, 2021, 2022)

Expuso los trabajos con los mejores lenguajes gráficos y las historias más cautivadoras en torno a Goya, de las dos primeras ediciones del certamen nacional de cómic Universo Goya. La calidad y originalidad de los cómics exhibidos evidencian la fuerza de la inspiración de Goya y la potencia creadora de los artistas que participaron. Siguiendo las bases del certamen, todos los trabajos son originales e inéditos, con tema y técnica libres, y tenían como eje central la vida o trayectoria artística. Se dirige a jóvenes entre 18 y 30 años con inquietudes artísticas y tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la trayectoria y la obra de Goya. Más de un centenar de propuestas se han presentado al concurso en sus dos primeras ediciones, de las que una selección fue elegida para formar parte de un libro especial recopilatorio editado por Fundación Ibercaja. En 2021, la granadina **Rocío Morón** obtuvo el primer premio con *De caprichos y disparates*, y *Albayalde*, del murciano **Antonio González**, el segundo. En 2022 la ganadora fue la logroñesa **Sara Martínez** con su trabajo *Mientras dure la tormenta*, y el segundo galardón ha sido para los vigueses **Andrés Chinchilla** y **Jorge Fernández** por *Goya, una vida en viñetas*. La calidad y originalidad de estos cómics noveles evidencian la fuerza de la inspiración de Goya y la potencia creadora de los artistas participantes.

BROOOOOOOOM

Hasta que la tormenta pase

Puedes quedarte

Los monstruos nos harán compañía.

AMIBIL interpreta a Goya

(Fundación Goya en Aragón y Museo de Zaragoza, 2022)

Mediante el linograbado, técnica de estampación en relieve en la que una hoja de linóleo se utiliza como matriz, **Manuel Ruiz, Yolanda Tello, José Javier Ibáñez, José Luis Llorente y José Antonio Morte** interpretaron los caprichos *Disparate ridículo, Linda maestra, Volaverunt, Ya tienen asiento, Asta su abuelo, Aquellos polvos, No te escaparás, El sueño de la razón produce monstruos y Modo de volar*. Además, el poemario *Inspirarte* del Mariano Ramos acompañó con sentidas, tristes y emocionantes textos a la visión de la obra gráfica por parte del colectivo AMIBIL. A través de su Centro Ocupacional, promueve la creación artística como herramienta de desarrollo personal de los usuarios. Con el grabado en linóleo como técnica, y Goya como referente, los artistas plasmaron sus capacidades, acercándose a la figura de nuestro pintor más universal y reconociendo sus propios miedos, anhelos e ilusiones.

Asta su abuelo. Manuel Ruiz
AMIBIL, 2020

Linda maestra. Yolanda Tello
AMIBIL, 2020

No te escaparás. Manuel Ruiz
AMIBIL, 2020

Aquellos polvos. José Luis Lorente
AMIBIL, 2020

El sueño de la razón produce monstruos. José Antonio Morte
AMIBIL, 2020

De fanzines, editoriales, personajes y autores del cómic aragonés

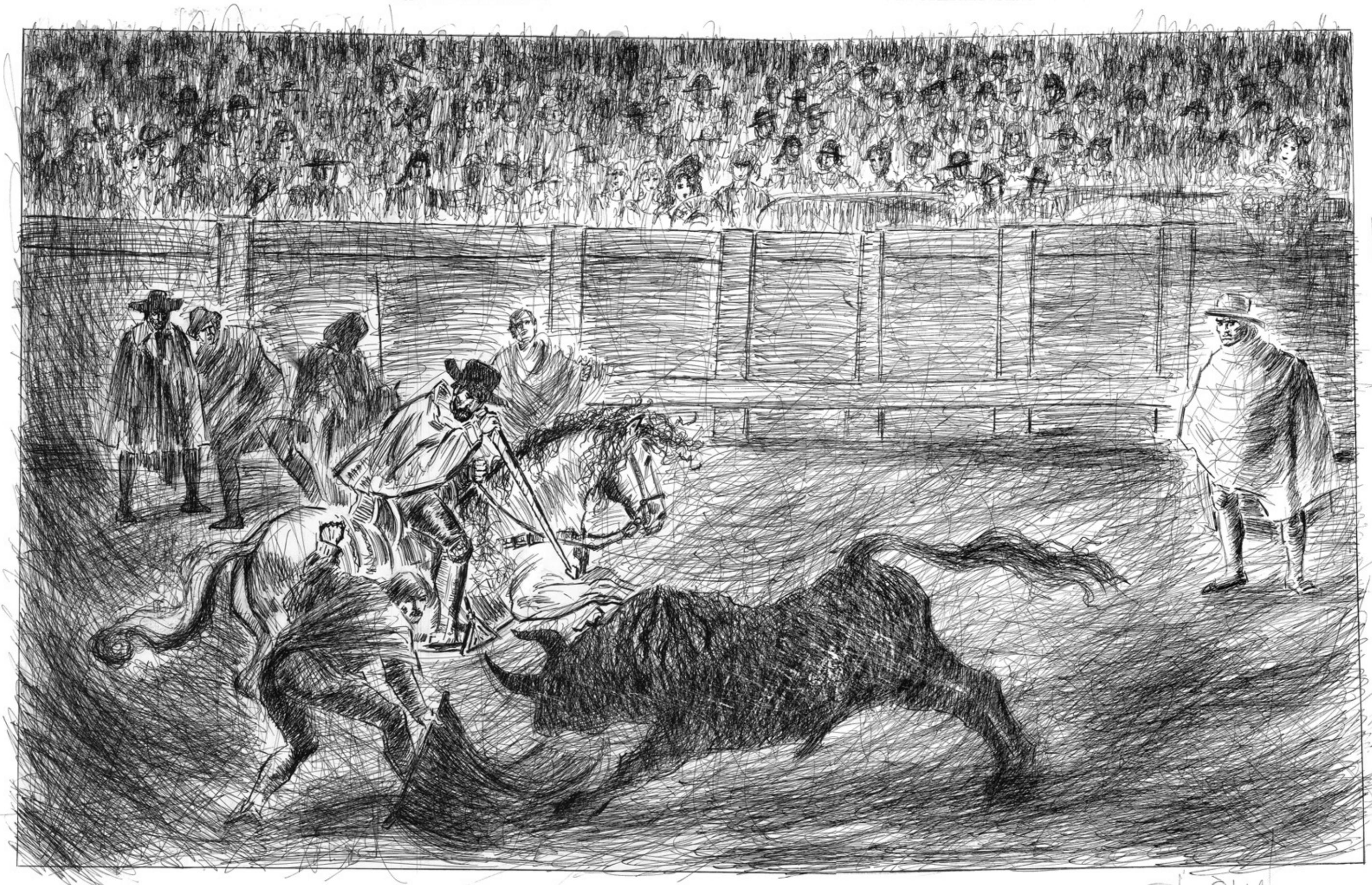
(DPZ, 2019)

Fue una exposición itinerante en la provincia de Zaragoza. En la actualidad, autores, editoriales, divulgadores y tiendas especializadas multiplican su presencia en multitud de salones, eventos, congresos y jornadas a lo largo y ancho de nuestra región. Históricamente se ha contado con referencias de importancia internacional, tanto por el lado de los creadores como de sus creaciones. Nuestra historia también ha sido dibujada en tebeos de todo el mundo. El arte original del cómic se disfruta en salones, museos y galerías de arte. Se trata de una muestra de respeto y reconocimiento a todos nuestros autores. Un homenaje que incluye desde los bocetos hasta los guiones pasando por el entintado o el color. En las tres provincias aragonesas abundan los encuentros con dibujantes, coloristas y guionistas. También con editoriales, tiendas especializadas, imprentas y medios de comunicación. En muchos casos el cómic influye y es influido por otras artes como el cine, la poesía o la música. A pesar de las licencias históricas de las que hace gala la serie de El Capitán Trueno, resultan incuestionables las barras de la Corona de Aragón que siempre luce en su pecho. En el lejano Oeste, Tiburcio es un conductor de diligencias devoto de nuestra Virgen del Pilar.

La sociedad aragonesa se refleja desde el underground más radical hasta la poesía más delicada pasando por adaptaciones literarias que juegan con el humor socarrón como modo de enganchar a los lectores. Desde los nexos con la industria juguetera, pasando por iniciativas solidarias o la descripción casi periodística de acontecimientos de la actualidad, el cómic aragonés es un reflejo de la sociedad. Mortadelo y Filemón de Ibáñez son dibujados, en esta ocasión, como zaragocistas jotos por Juanma Muñoz, su mano derecha. Marvel y DC cuentan con un nutrido grupo de autores aragoneses que aportan calidad y profesionalidad a las grandes franquicias de superhéroes. En nuestro país la tradicional visión de estos personajes de ficción con poderes sobrehumanos ha sido la parodia.

Judge Dredd Origins N.º 3. Carlos Ezquerra y John Wagner
2000 AD, 2007

Toros, plaza de toros. Miguel Fuster
Colección Juan Royo, 2020

Miguel

Goya Saturnalia. Manuel Gutiérrez y Manuel Romero
 Cascaborra Ediciones, 2020

Bruce Wayne. El sueño de la razón. Rodrigo Zayas.
 Colección Juan Royo, 2020

Autorretrato de Goya y caprichos. David Vela
Colección Juan Royo, 2020

REBS & BILLIE JEAN

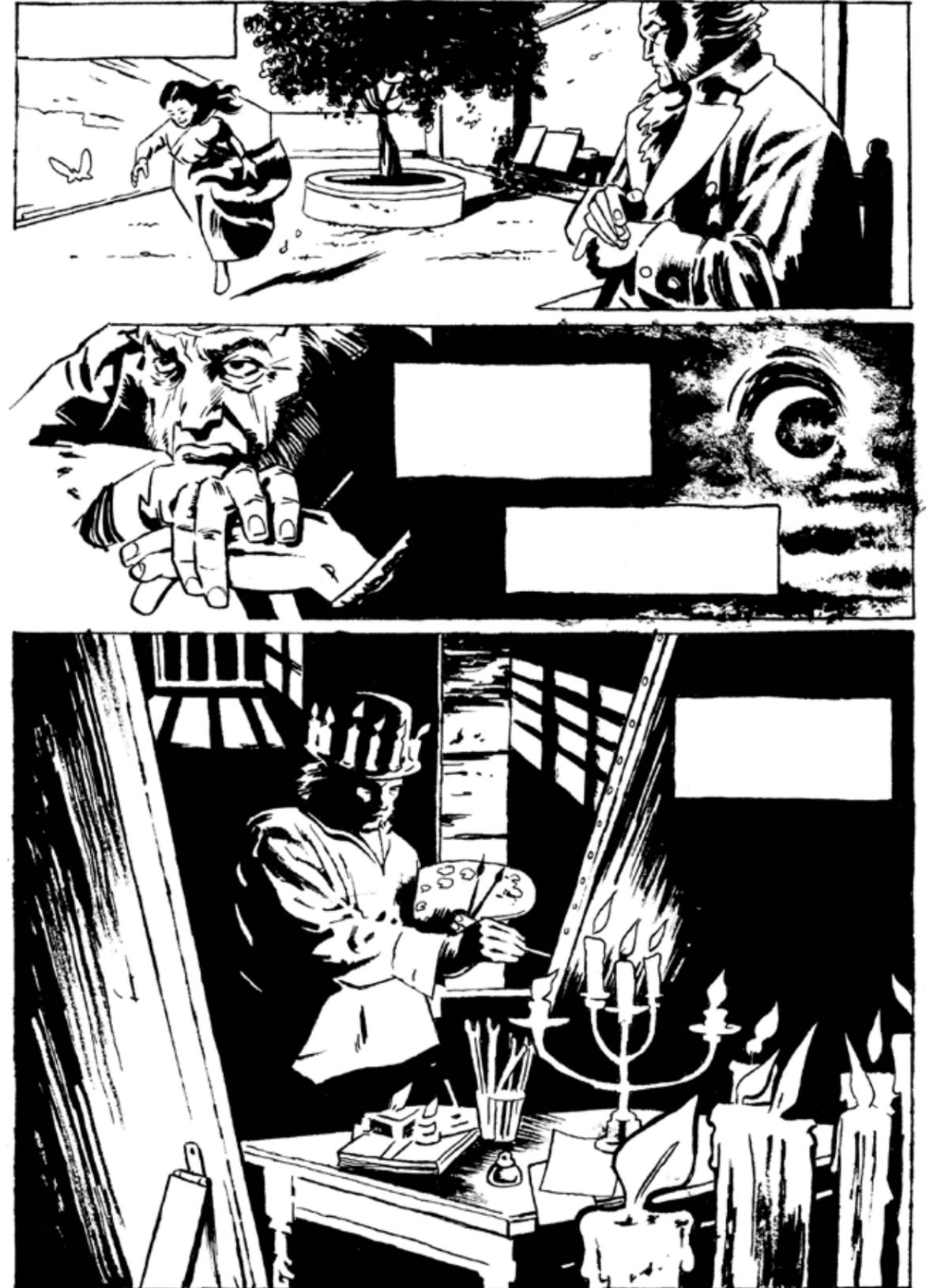
REBECA ARGUDO

JAE TANAKA

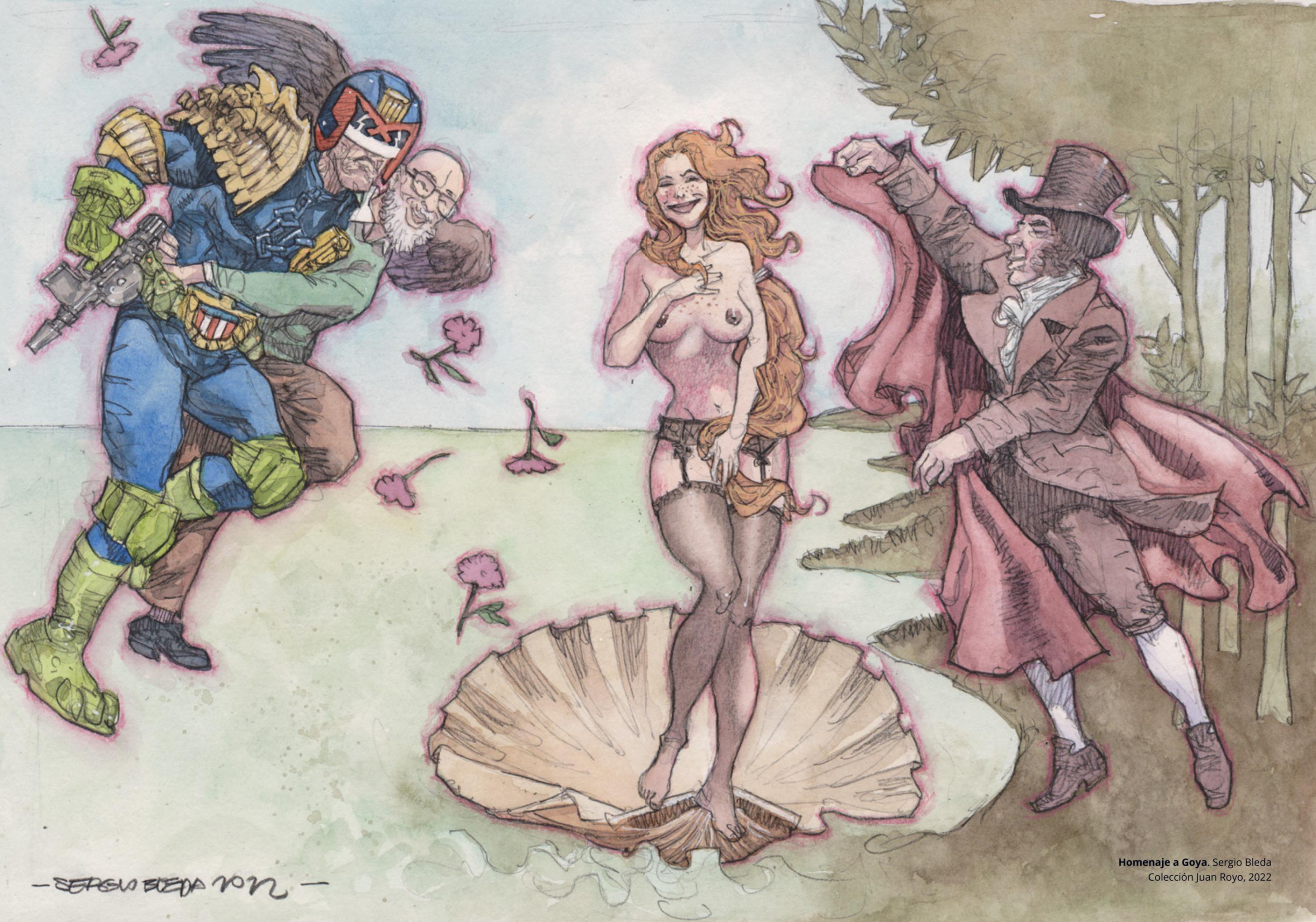
Saturno devorando a su hijo. Rebeca Argudo y Jae Tanaka
Contracultura, La razón 3 de julio, 2022

Que no, maja, que no, que tan desnuda, no. Kalikatres (Ángel Menéndez Menéndez)
Colección Juan Royo, años setenta

Goya. Diego Olmos
Ediciones B, Barcelona, 2011

— SERGIO BLEDA 2022 —

Homenaje a Goya. Sergio Bleda
Colección Juan Royo, 2022

Luis Royo y Rómulo Royo. The dream of fantasy

(Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona)

Nacidos en la misma tierra la misma tierra árida, sobria, terca y de clima extremo del norte de la España interior, Luis Royo, Rómulo Royo y Goya comparten atracciones plásticas y obsesiones recurrentes. Los conceptos (estética, intencionalidad, escenificación, mujer, demonio, maldad, belleza) pueden variar en la forma, pero no en el fondo. Rodeados de un halo, envueltos en vahos soñados, abstractos o sombríos arremolinan imágenes, sombras, enigmas entre tinieblas nocturnas, oscuras y provocadoras. El espectador paciente descubrirá un sinfín de hilos y conexiones con un común denominador: el amor por la fantasía.

La linterna de la noche. Homenaje a El Aquelarre - Goya

La linterna de la noche. Homenaje a Goya. Luis Royo
Edición limitada, Laberinto gris, 2023

El aquelarre. Homenaje a Goya. Rómulo Royo
Edición limitada, Laberinto gris, 2023

Luz, Agustina de Aragón. Luis Royo
Malefic Time 110 katanas, Norma, 2014

Funko Goya. Bernal
2020

UNED Calatayud
Director: Luis Joaquín Simón Lázaro
Secretaria: María Gracia Peñalosa

Director de las Salas de Exposiciones: Eduardo Lozano Chavarría

FICHA TÉCNICA
Diseño y maquetación: Carmen Martínez Obregón
Comisariado y textos: Juan Royo Abenia

Imprime. Marcaprint

D.L. Z 489-2024

