

Narraciones gráficas y biblias

Un encuentro entre la tradición
y los nuevos formatos

Exposición bibliográfica

Ilustración de cubierta

Fondo: Tom Gauld, *Goliat*, 2012

Personajes de portada: Robert Crumb, *Génesis*, 2009

Personajes de contraportada: Philippe Brenot & Laetitia Coryn, *The Story of Sex*, 2016

Narraciones gráficas y biblias

Un encuentro entre la tradición y los nuevos formatos

Exposición bibliográfica

Facultad de Filosofía y Letras, septiembre - diciembre 2023

Organización

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras

Coordinación

Celeste García Mena y Lorena Miralles Maciá

Diseño

Jose M. del Espino Pérez

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS

Biblioteca Universitaria
de Granada

Proyecto de I+D+i «Lengua y literatura del
judaísmo rabínico y medieval»/PID2019-
105305GB-I00, financiado por MCIN/
AEI/10.13039/501100011033

SUMARIO

Presentación	7
1. La Biblia, el libro de los libros	11
2. Religión y viñetas	23
3. No sólo para niñas y niños	31
4. <i>Spin-off</i> : nuevas vidas para los personajes bíblicos	39
5. De dioses, diosas y otras representaciones	47
6. Una propuesta <i>underground</i>	55

PRESENTACIÓN

Yo, R. Crumb, el ilustrador de este libro, he intentado lo mejor que he podido reproducir todas y cada una de las palabras del texto original. [...] yo, irónicamente, no creo que la Biblia sea “la palabra de Dios”, sino las palabras de los hombres. No obstante, es un texto poderoso con muchas capas de significado que profundizan en nuestro inconsciente colectivo, nuestro inconsciente histórico, si así lo preferís.

(R. Crumb, *Génesis*, 2009)

La Biblia habla en el lenguaje humano.
(Talmud de Babilonia, *Baba Metsia* 31b)

La exposición **Narraciones gráficas y biblias: un encuentro entre la tradición y los nuevos formatos** reúne una serie de títulos de temática bíblica donde conviven el arte y la literatura: las narraciones gráficas. Estas obras, cada vez más presentes en el panorama cultural actual, se publican en distintos formatos: álbumes ilustrados (obras con dibujos que completan la narración), principalmente dirigidos a un público infantil; novelas gráficas (narrativas visuales de mayor madurez) publicadas en un solo volumen; mangas (obras gráficas en varios tomos con un estilo gráfico característico), originarios de Japón; y cómics (historias o relatos narrados mediante viñetas e ilustraciones) publicados por fascículos.

Las narraciones gráficas, a menudo mal definidas como «marginales», trascienden los límites literarios y visuales, aunando el arte ilustrado y la lectura secuencial. En este contexto, las obras de temática bíblica, con sus tópicos y arquetipos, han experimentado un *boom* editorial de la mano de grandes autores y autoras, que han acudido a este clásico como fuente de referencia e inspiración.

La muestra que aquí se expone comprende tanto la producción que ilustra la Biblia de una forma explícita —ofreciendo una nueva versión en formato gráfico—, así como aquellas obras cuyos temas y motivos se inspiran en la tradición bíblica. Los títulos de esta colección, en su mayoría pertenecientes a los fondos bibliográficos de la Universidad de Granada, se organizan en seis paneles:

- I. «**La Biblia, el libro de los libros**» está dedicado a las fuentes primarias: texto bíblico, ediciones y traducciones.
- II. «**Religión y viñetas**» presenta obras elaboradas con una perspectiva didáctica y con una intención dogmática, donde la imagen y la palabra facilitan la transmisión de ideas teológicas complejas.
- III. «**No sólo para niñas y niños**» reivindica el valor de las novelas gráficas y los álbumes ilustrados dentro del panorama cultural y artístico, y muestra que la narración gráfica despierta cada vez más el interés del gran público.
- IV. «***Spin-off*: nuevas vidas para los personajes bíblicos**» cuenta con títulos donde se abordan diferentes líneas argumentales dentro del universo de la Biblia. En ellos se adaptan las historias a nuevos contextos y las tramas de los personajes se reescriben.
- V. «**De dioses, diosas y otras representaciones**» es un panel plural, que reúne una miscelánea alternativa donde la divinidad adquiere diversas formas: se presenta como una mujer, un mago o un alienígena.
- VI. «**Una propuesta *underground***» comprende publicaciones «marginales» con un tono atrevido en sus ilustraciones y sus textos. El humor satírico, lo escatológico y el miedo son algunos de sus rasgos característicos.

En este encuentro entre las tradiciones bíblicas y los nuevos formatos converge una cultura compartida: un inconsciente colectivo donde historias del pasado y mundos futuros conviven en escenarios literarios y artísticos. Esta exposición muestra la vigencia del texto bíblico en las manifestaciones culturales actuales. Nos sitúa frente a un universo caracterizado por nuestras eternas inquietudes que hoy se expresa mediante nuevos formatos. La Biblia es una fuente inagotable, como también lo es la creatividad humana.

Celeste García Mena y Lorena Miralles Maciá

LA BIBLIA, EL LIBRO DE LOS LIBROS

La **Biblia**, como su nombre indica, es el libro de los **«libros»** (*biblia*, del griego «libros»). Este conjunto de textos, en gran parte compartido por el judaísmo y cristianismo, es considerado el corpus fundacional de ambas comunidades. Entendido como texto inspirado por estos sistemas de creencias, ha sido a su vez fuente de inspiración de la que han bebido el arte y la literatura. Sus relecturas y actualizaciones han acompañado al ser humano a lo largo de los siglos. Lo han provisto de leyes, normas y preceptos, pero también de paradigmas, personajes modélicos, conductas ejemplares o reprochables, historias familiares, grandes tragedias, momentos de crisis, éxitos y fracasos, pasiones, venganzas, sacrificios, amores,... en los que sentirse reflejado, convirtiendo a este clásico en una obra cumbre de la literatura universal, en una fuente inagotable a la que volver siempre.

Este *bestseller* de casi tres milenios es un hilo que nos une con las remotas culturas del Próximo Oriente Antiguo, con las tradiciones hebreas, con las nuevas maneras de ver el mundo que han permeado sus traducciones (al griego, arameo, latín, siríaco, árabe,... entre otras miles). La Biblia ha viajado por los distintos mares en diferentes lenguas y culturas, así como ahora lo hace por el ciberespacio. Se ha versionado, interpretado, recontado, discutido, imitado, rechazado. Sus temas han sido objeto de polémicas, tensiones y cismas, a la vez que sus motivos y relatos han dado origen a extraordinarias manifestaciones culturales.

La Biblia es llamada en el judaísmo **Tanaj** (Tanak), acrónimo que alude a los tres grandes bloques textuales en los que está dividida: Torá (Ley), Nebiim (Profetas) y Ketubim (Escritos). Comprende una serie de libros transmitidos en hebreo con algunas secciones en arameo. Por su parte, el canon cristiano asumió el corpus judío bajo la conocida denominación de **Antiguo Testamento**, con una organización y

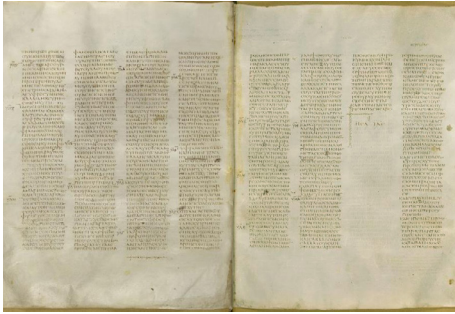
concepción de los libros diferentes (Pentateuco, históricos, proféticos, literatura sapiencial, poesía, novelas, apocalíptica). A dicho corpus se le añadió el Nuevo Testamento y, para algunas tendencias cristianas (como la católica u ortodoxa), algunos libros judíos que se transmitieron en griego (deuterocanónicos).

El largo **proceso** de composición, fijación y transmisión de la Biblia ha estado marcado por numerosos hitos a lo largo de su historia. De hecho, cuando abrimos una Biblia judía conviven materiales del primer milenio antes de la era común, con un texto consonántico fijado en torno al cambio de era, con algunos elementos que se incorporaron en la Edad Media. En un simple vistazo percibimos, a menudo sin ser conscientes de ello, una labor desbordante de varios milenios.

Las diferentes **versiones de la Biblia** no sólo han contribuido a su difusión entre los pueblos y las comunidades, sino que han marcado algunos de los grandes logros de la filología. Entre los numerosos ejemplos, baste aquí con mencionar dos casos significativos. El primero fue la **Septuaginta**, nombre con el que se conoce la traducción griega de la Biblia, cuyos primeros pasos se dieron en Alejandría de Egipto (siglo III a.e.c.), en el contexto de la famosa biblioteca de los Ptolomeos. Esta versión supuso la amplia difusión del texto bíblico por el Mediterráneo. El segundo ejemplo destacado fue la **Biblia Políglota Complutense**, un proyecto humanista auspiciado por el Cardenal Cisneros (1514-1517). Por primera vez se incluye el texto hebreo junto con las versiones griega, aramea y latina. Pocas décadas antes, había visto la luz el primer libro impreso en Europa, que también fue una Biblia (en latín), conocida como la Biblia de Gutenberg (siglo XV). En esta exposición sólo podemos mostrar algunas de las Biblias de los cuantiosos fondos de la Biblioteca de la Universidad de Granada (facsimiles, ediciones y traducciones).

La difusión de la Biblia sigue su curso tanto en el estudio científico del texto y sus soportes materiales, como en la creación de obras versadas en esta tradición. **Nuevos formatos**, como los que esta exposición nos trae, las narraciones gráficas, marcan la historia contemporánea de este caudal infinito de motivos y temas.

FACSIMILES

Codex Sinaiticus, Facsimile Edition, 2010

*Biblia Poliglota Complutense (1514-1517).
Edición facsimile, 1987*

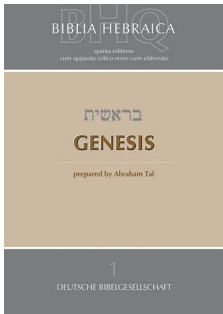
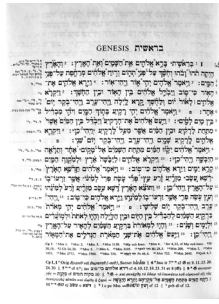
The Leningrad Codex: A Facsimile Edition, 1998

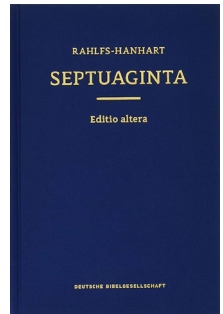
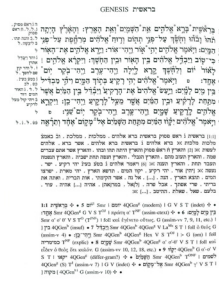
EDICIONES

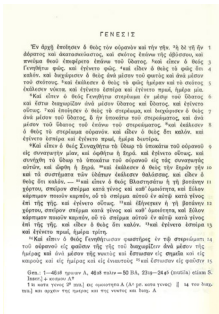
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 1967-1977, 1997⁵

Biblia Hebraica Quinta (BHQ), 2004—

Septuaginta. Editio altera, 2006

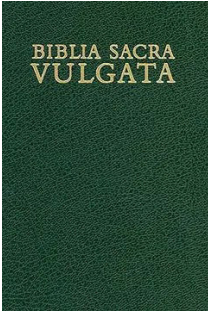

הַבִּיבְלָה בְּאַרְמֵית

הַבִּיבְלָה בְּאַרְמֵית הִיא הַבִּיבְלָה הַשְּׂמֹנֶת הַבְּרִיטָנִית הַגְּדוֹלָה שֶׁנִּפְתְּחָה בְּשָׁנַת 1907 בְּמִנְיֵת הַבִּיבְלִיָּה בְּבִירְמִינגְהָם. הַבִּיבְלָה הַזֶּה הִיא הַבִּיבְלָה הַיֵּשָׁנָה שֶׁנִּפְתְּחָה בְּשָׁנַת 1907 בְּמִנְיֵת הַבִּיבְלִיָּה בְּבִירְמִינגְהָם. הַבִּיבְלָה הַזֶּה הִיא הַבִּיבְלָה הַיֵּשָׁנָה שֶׁנִּפְתְּחָה בְּשָׁנַת 1907 בְּמִנְיֵת הַבִּיבְלִיָּה בְּבִירְמִינגְהָם. הַבִּיבְלָה הַזֶּה הִיא הַבִּיבְלָה הַיֵּשָׁנָה שֶׁנִּפְתְּחָה בְּשָׁנַת 1907 בְּמִנְיֵת הַבִּיבְלִיָּה בְּבִירְמִינגְהָם.

The Bible in Aramaic, 2004

הַבִּיבְלָה הַשְּׂמֹנֶת הַבְּרִיטָנִית הַגְּדוֹלָה

הַבִּיבְלָה הַשְּׂמֹנֶת הַבְּרִיטָנִית הַגְּדוֹלָה הִיא הַבִּיבְלָה הַיֵּשָׁנָה שֶׁנִּפְתְּחָה בְּשָׁנַת 1907 בְּמִנְיֵת הַבִּיבְלִיָּה בְּבִירְמִינגְהָם. הַבִּיבְלָה הַזֶּה הִיא הַבִּיבְלָה הַיֵּשָׁנָה שֶׁנִּפְתְּחָה בְּשָׁנַת 1907 בְּמִנְיֵת הַבִּיבְלִיָּה בְּבִירְמִינגְהָם. הַבִּיבְלָה הַזֶּה הִיא הַבִּיבְלָה הַיֵּשָׁנָה שֶׁנִּפְתְּחָה בְּשָׁנַת 1907 בְּמִנְיֵת הַבִּיבְלִיָּה בְּבִירְמִינגְהָם.

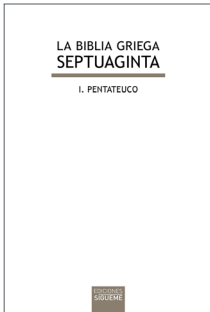
Biblia Sacra. Vulgata, 1975²

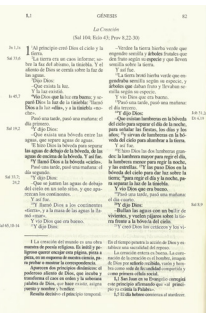
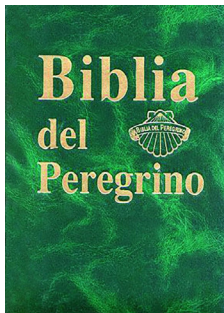
TRADUCCIONES

Biblia Traducción Interconfesional (BTI), 2008

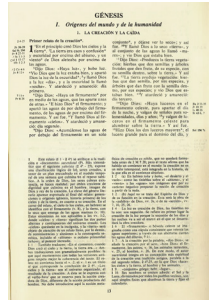
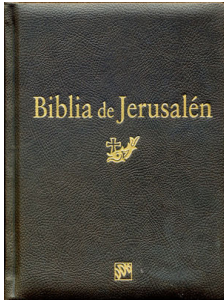

La Biblia Griega. Septuaginta, 2008-2015

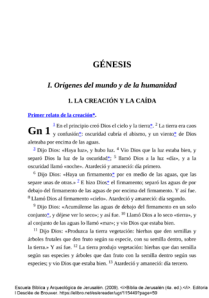
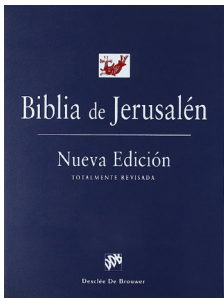

Biblia del Peregrino, 1993¹

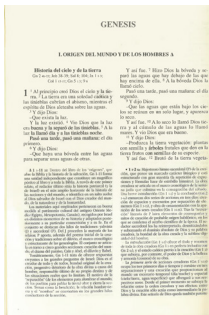
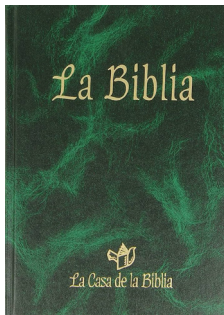

Biblia de Jerusalén, 1975

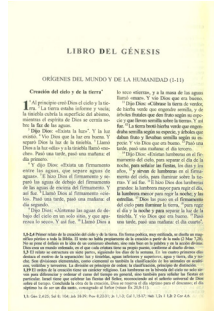
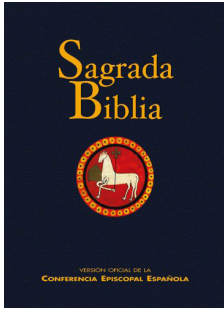

Biblia de Jerusalén. Nueva Edición Totalmente Revisada y Aumentada, 2009

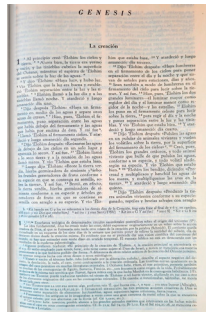
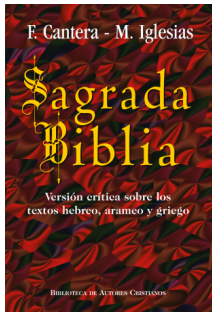

La Biblia. La Casa de la Biblia, 1992

Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, 2012

Sagrada Biblia. Versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego, 2003³

The Story of CREATION

FROM THE BOOK OF GENESIS CHAPTER 1
THROUGH 4 IN THE KING JAMES, DOUAY, AND JEWISH
PUBLICATION SOCIETY VERSIONS OF THE BIBLE.

In The
Beginning
GOD
Created The
Heaven And
The Earth

And The
Earth Was
Without Form,
And Void;
And Darkness
Was Upon The
Face Of
The Deep

And God Said:-
LET THERE BE
LIGHT!- AND THE
LIGHT SHALL BE
CALLED DAY AND
DARKNESS
NIGHT!

AND GOD SAW THE LIGHT,
THAT IT WAS GOOD ...

GOD MADE THE HEAVENS
AND THE EARTH ON THE
SECOND AND THIRD DAYS,
AND THEN ...

ON THE FOURTH, FIFTH AND
SIXTH DAYS, GOD CREATED
THE SUN, MOON AND STARS,
AND MADE THE FISH, BIRDS
AND BEASTS!

RELIGIÓN Y VIÑETAS

Las obras ilustradas producen un efecto positivo sobre el aprendizaje. Ayudan a fijar la memoria y facilitan la comprensión de ideas complejas. La imagen se suele utilizar como elemento decorativo captando así la atención de los lectores y las lectoras más jóvenes. A menudo las versiones de la Biblia ilustradas se han destinado a la enseñanza religiosa. La inspiración divina o el aval de un comité religioso, como a veces se indica en las propias publicaciones, juega un papel importante en la adaptación del texto bíblico a este nuevo formato. En estos casos, la dimensión religiosa/teológica es inseparable del hecho literario.

Artistas como **Iva Hoth** apostaron por este camino editorial. A mediados del siglo XX, esta guionista e ilustradora estadounidense publicó varios títulos sobre la Biblia en formato ilustrado por **Andre Le Blanc**. Mediante la narración gráfica, *The Picture Bible* se convirtió en una obra muy querida por el público joven y sus familiares, quienes veían en ella una forma fácil y divertida de acercarse a más de 200 historias del texto bíblico. Una versión en español fue publicada por la editorial Bruguera como *La Biblia. Ilustrada a todo color* (1978).

Iva Hoth y Andre Le Blanc, *The Picture Bible*, 1978/1998

La Biblia de DC Comics es una saga que nunca se ha llegado a terminar. La intención de la compañía era publicar una serie de adaptaciones de los primeros capítulos de la Biblia en varios volúmenes de «tabloids», pero nunca continuó más allá del primer ejemplar. Con grandes ilustradores como **Joe Kubert** y **Nestor Redondo**, y escritores como **Sheldon Mayer**, DC ha vuelto a imprimir este gran olvidado en una nueva edición.

Sheldon Mayer, Joe Kubert y Nestor Redondo, *The Bible*, 1975

En *Picture Stories from the Bible* podemos encontrar las historias del Antiguo Testamento ilustradas por **Don Cameron** a todo color. Sus textos, a cargo de **Montgomery Mulford**, fueron revisados y aprobados por los líderes religiosos que componen el Consejo Asesor Editorial del libro. Esta narración gráfica es un claro ejemplo de la intención editorial que seguían —y siguen— algunas de las versiones ilustradas de la Biblia.

Montgomery Mulford y Don Cameron, *Picture Stories from the Bible: Complete Old Testament Edition*, 1943

Desde Kingstone Comics se propone una «lectura inspirada» por Dios con una intención dogmática del texto bíblico. En su página web (<https://kingstonecomics.com/>) definen la Biblia como «a perfect treasure of divine instruction. It has God for its author, salvation for its end, and truth, without any mixture of error, for its matter» («un tesoro perfecto de instrucción divina que tiene a Dios como autor, la salvación como fin y la verdad, sin mezcla de error, como materia»). Por tanto, desde la perspectiva del editor **Art A. Ayris**, «all Scripture is totally true and trustworthy» («toda la Escritura es totalmente verdadera y digna de confianza»), incluso su trilogía en formato cómic.

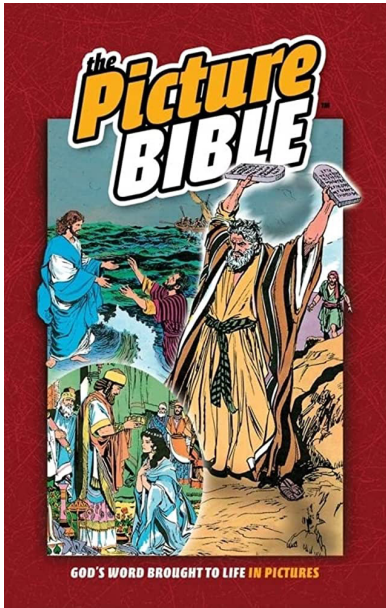
Art A. Ayris (ed.), *The Kingstone Bible Trilogy*, 2020

Como contrapartida, se puede citar también algún ejemplo que aparentando ser un texto didáctico busca la reacción contraria del lector o la lectora. En la Francia del siglo XIX se publicó una obra ilustrada por **Frid'rick**, con citas textuales del texto bíblico a cargo de **Léo Taxil** (pseudónimo de Gabriel Jogand-Pagès), que se alejaba del carácter pedagógico y familiar de su título: *La Bible amusante pour les grands et les petits enfants* («La Biblia divertida para grandes y pequeños»). En ella se encuentran 401 imágenes en blanco y negro que narran pasajes de la Biblia en clave de humor. Sus contemporáneos acusaron a los autores de irreverentes y satíricos. Pese a la censura social, la polémica también despertó su interés. En 2020 Les éditions des Enfers reedita la obra con un prefacio de Philippe Benhamou.

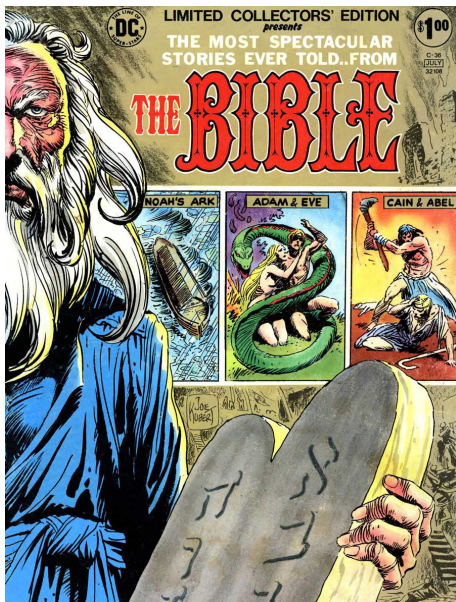
Léo Taxil y Frid'rick, *La Bible amusante pour les grands et les petits enfants*, 2020

El texto bíblico también ha atraído la atención de otros géneros. Influida por la cultura japonesa, el británico-nigeriano **Siku** (Ajibayo Akinsiku) nos cuenta la Biblia con un lenguaje claro y ameno desde el Génesis al Apocalipsis. Presentada como una historia de aventuras y batallas, *La Biblia manga* propone una nueva lectura desde donde descubrir una tradición compartida.

Siku, *La Biblia manga: del Génesis al Apocalipsis*, 2009

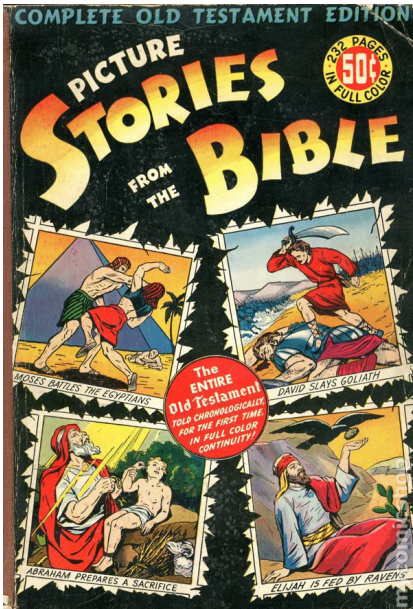

Iva Hoth y Andre Le Blanc,
The Picture Bible, 1978/1998

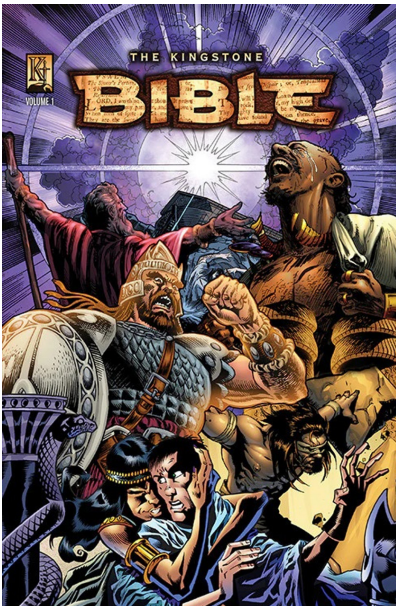

Sheldon Mayer, Joe Kubert
y Nestor Redondo, *The Bible*, 1975

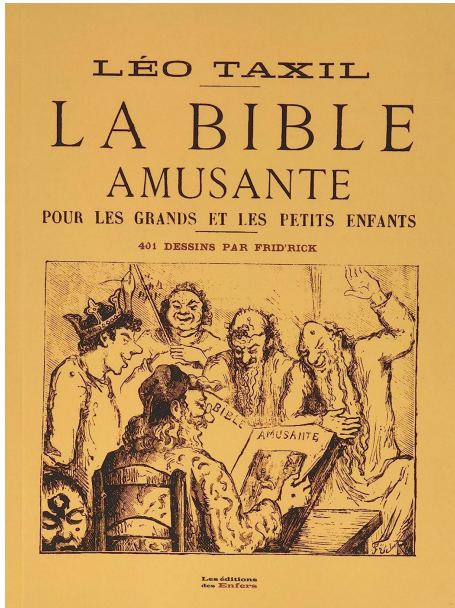

Montgomery Mulford y Don Cameron,
Picture Stories from the Bible:
Complete Old Testament Edition, 1943

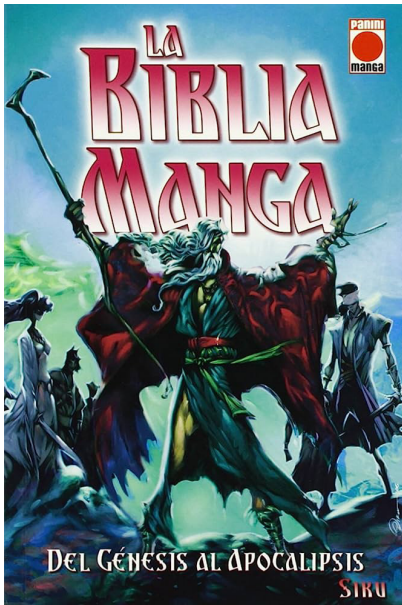

Art A. Ayris (ed.),
The Kingstone Bible Trilogy, 2020

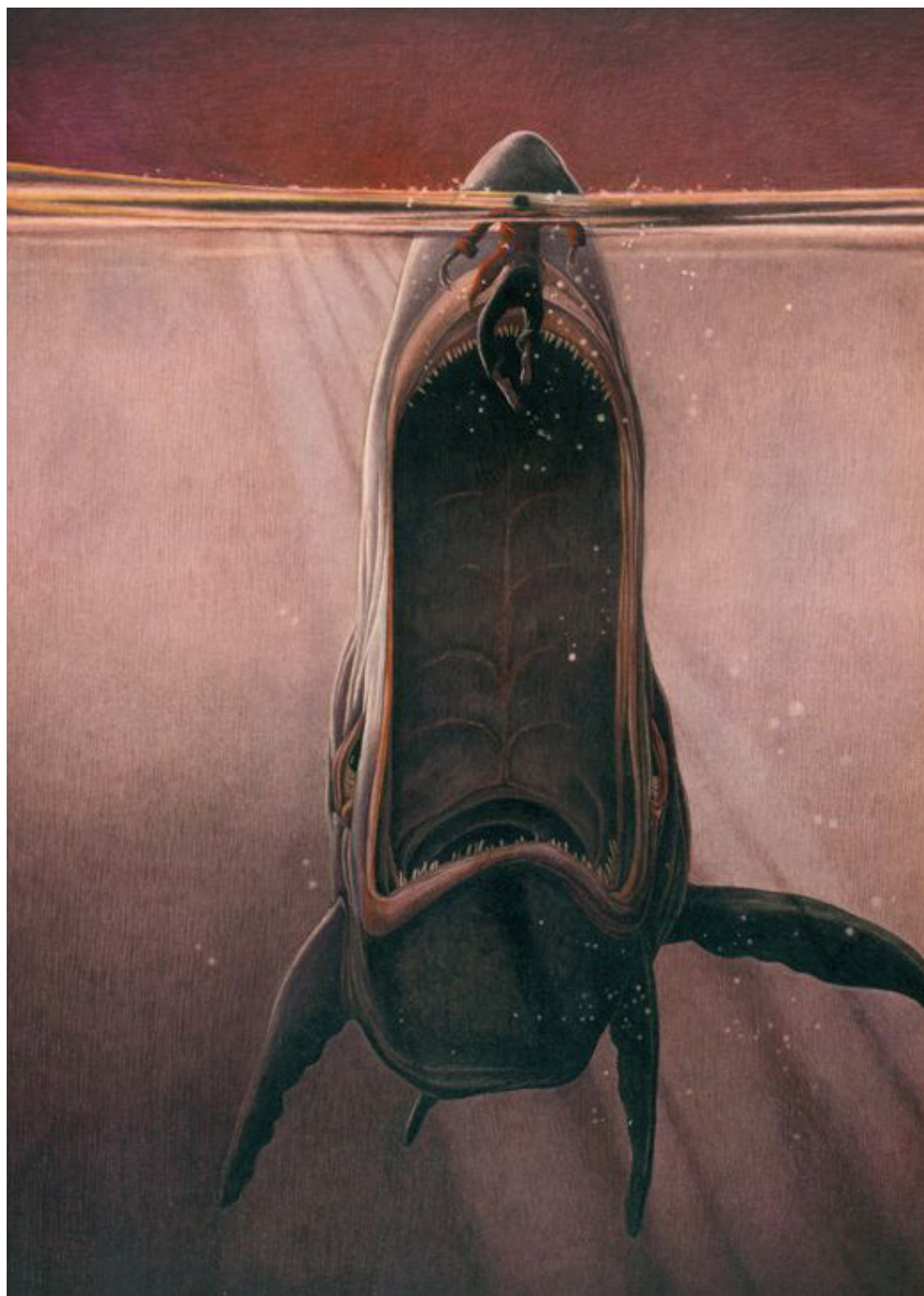
Léo Taxil y Frid'rick,
*La Bible amusante pour les grands
et les petits enfants*, 2020

Siku, *La Biblia manga:
del Génesis al Apocalipsis*, 2009

NO SÓLO PARA NIÑAS Y NIÑOS

La novela gráfica, el álbum ilustrado y el cómic han sido a menudo relegados a la literatura infantil y juvenil. Según parece, la ilustración acompañada de palabra —o viceversa— no transmite la misma sensación de seriedad que las obras de «alta literatura».

En 1988 aparecieron los Premios Eisner, que reconocen el logro creativo en la industria del cómic (el primer ganador fue Alan Moore con *Watchmen*, publicado por DC). Sin embargo, el punto de inflexión lo marco el año 1992: Art Spiegelman ganó el premio Pulitzer con su *Maus: Relato de un superviviente* (2001), un premio que sólo habían recibido obras de periodismo, literatura y composición musical en formato tradicional. Hasta ese momento, las narraciones gráficas no se habían considerado creaciones de valor literario y artístico.

Una situación similar ocurría paralelamente en la industria cinematográfica. Hasta los años 90 del siglo pasado ninguna película de animación había sido nominada al «Oscar a la mejor película». Fue también en 1992 cuando *La Bella y la Bestia* (Kirk Wise y Gary Trousdale, 1991) cambió esta tendencia. Su nominación supuso la primera «intrusión» de la animación en las categorías más valoradas del cine.

En la actualidad, las obras de ficción «destinadas a los niños y niñas» gozan de una buena recepción dentro del panorama cultural. Los distintos niveles de comunicación presentes en las narraciones gráficas hacen que su lectura sea apreciada por mayores y pequeños, destinándolas a un público cada día más amplio.

La obra literaria y artística de **Philippe Lechermeier** y **Rebeca Dautremer** rompe con los géneros establecidos para recrear una nueva ficción de los relatos bíblicos. Se reinventan las historias del Antiguo y

Nuevo Testamento con ilustraciones a óleo sobre lienzo de gran tamaño, que se adaptan al espacio del álbum ilustrado. Una obra publicada por Edelvives para niños, con una lectura transtextual para los ojos del lector adulto.

Philippe Lechermeier y Rebeca Dautremer, *Una Biblia*, 2014

Frédéric Boyer ilustra de forma casi naif treinta y cinco relatos fundacionales del texto bíblico de la obra francesa escrita por **Serge Bloch**. Una obra que cuenta, dibuja y anima la Biblia y sus historias desde una modernidad gráfica y literaria. Dirigida a todo tipo de públicos, se trata de una narración gráfica amena y viva, sin viñetas y sin bocadillos, de gran belleza poética.

Serge Bloch y Frédéric Boyer, *Biblia: Los relatos fundacionales*, 2016

En este grupo de obras se encuentra un álbum ilustrado publicado en Granada. Está escrito por **Jorge Riet** e ilustrado por **Miguel Carini**. Se trata de la historia de la creación del mundo vista desde los ojos del creador. Un Dios ausente gráficamente que utiliza la palabra como agente.

Miguel Carini y Jorge Riet, *Génesis: el comienzo*, 2015

Albert Monteys nos presenta una obra de ciencia ficción donde la avaricia de una empresa lleva al protagonista al momento mismo de la Creación con el objetivo de patentar el tiempo y el espacio. *¡Universo!* fue publicada originalmente en la plataforma digital «Panel Syndicate» y más tarde llevada al papel de la mano de Astiberri Ediciones. En 2017 fue nominada a los prestigiosos premios Eisner en la categoría de mejor cómic digital.

Albert Monteys, *¡Universo!*, 2018

En *Map of Days* el personaje de Richard viaja a un mundo de fantasía a través del reloj de su abuelo. Un relato de ensueño donde **Robert Hunter** presenta escenarios surrealistas, motivos literarios del mundo clásico y personajes que recuerdan a la tradición bíblica.

Robert Hunter, *Map of Days*, 2013

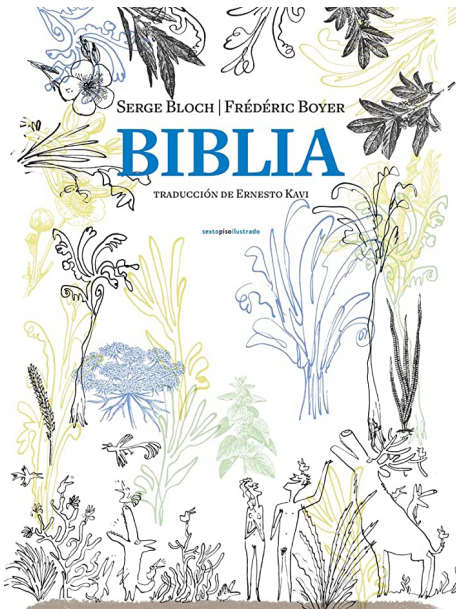
Rutu Modan es una autora israelí dos veces ganadora del Premio Eisner. En su última obra, un grupo singular de personajes se une para buscar el Arca de la Alianza. Una vuelta a la leyenda bíblica desde el siglo XXI.

Rutu Modan, *Túneles*, 2022

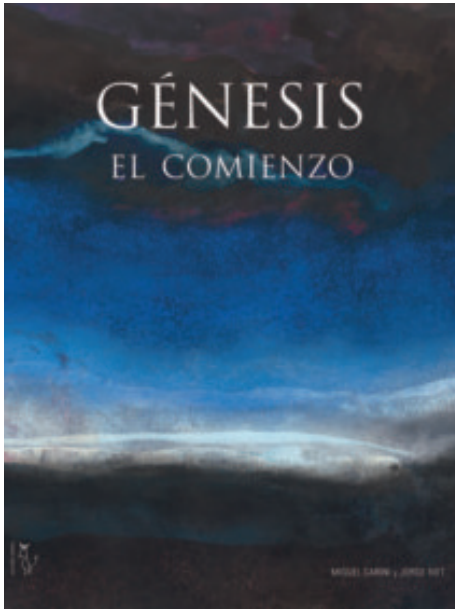

Philippe Lechermeier
y Rebeca Dautremer, *Una Biblia*, 2014

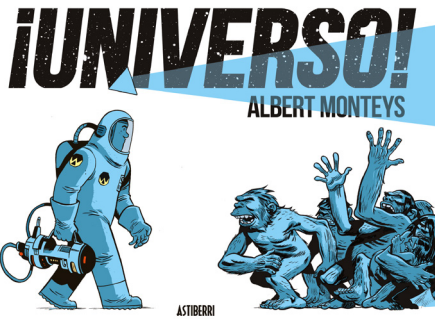

Serge Bloch y Frederic Boyer,
Biblia: Los relatos fundacionales, 2016

Miguel Carini y Jorge Riet,
Génesis: el comienzo, 2015

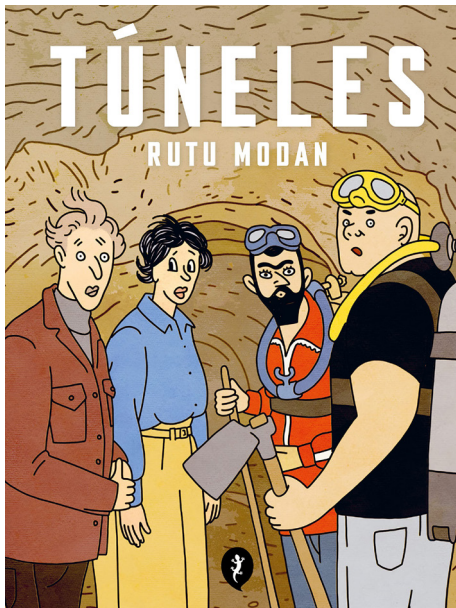

Albert Monteys, *¡Universo!*, 2018

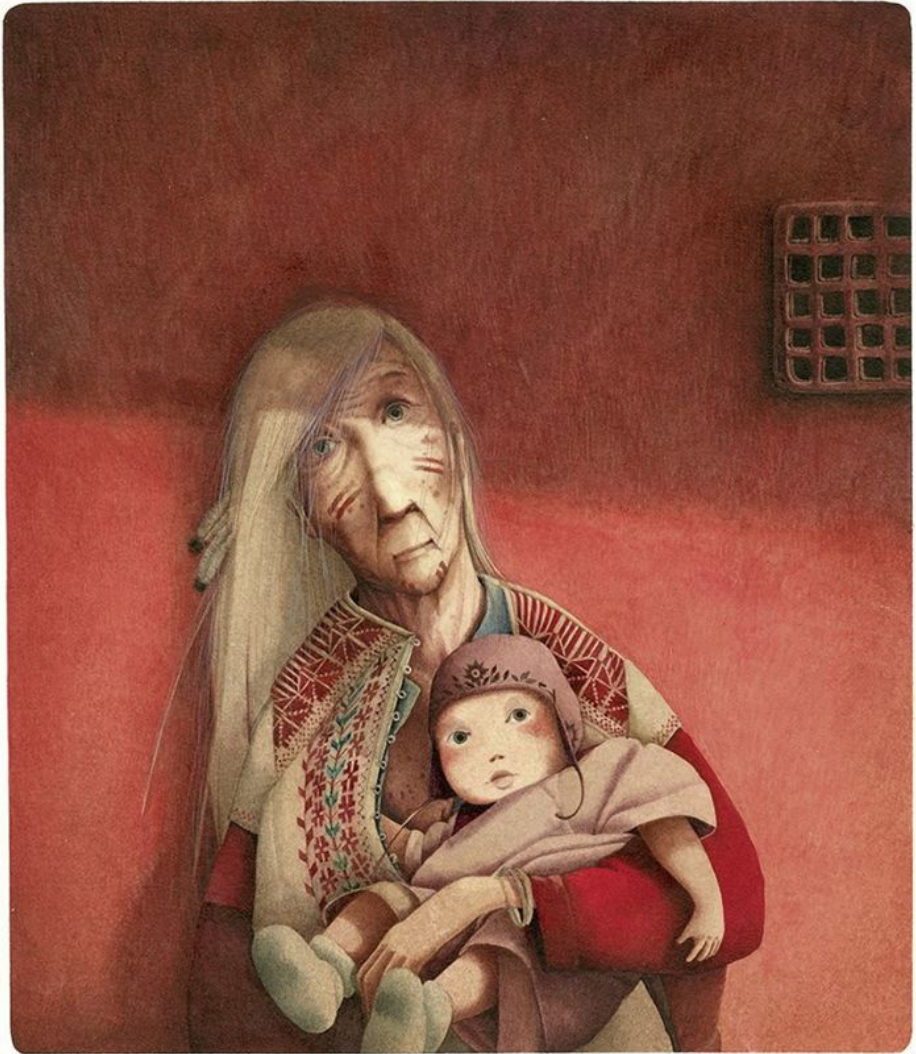

Robert Hunter, *Map of Days*, 2013

Rutu Modan, *Túneles*, 2022

Paris - 2011 - 2015
Una Biblia para niñas y niños que sea atractiva de verla!
con el amor de los dos autores

... Y "Dios DIOS" PASÓ A SER DIOS:

Aquí **DIOS LA VERDAD**

ANTE SEMEJANTE ACONTECIMIENTO (O MÁS BIEN "ADVENIMIENTO"), NO SÓLO NOS FALTARON PALABRAS...

... EN ESTA HISTORIA, YO DIRÍA QUE HA HABIDO DOS GRANDES ETAPAS (SIN TENER EN CUENTA EL FINAL, CLARO).

UNA PRIMERA ETAPA EN QUE EL FENÓMENO TODAVÍA ERA, DIGAMOS, "ANALIZABLE" Y POR TANTO... "CONTROLABLE"...

HERNANDO SAVATÉ, SOCIÓLOGO.

... Y UNA SEGUNDA ETAPA EN LA QUE TODO TOMÓ UN CARIZ, ¿CÓMO DECIRLO?...

¿FASCINANTE?

¿SUBYUGANTE?

PORQUE CUANDO LO IRRACIONAL ABANDONA EL TRANQUILIZADOR TERRENO DE LO INCREÍBLE Y SE CUELA EN LA REALIDAD, LO ÚNICO QUE UNO PUEDE HACER ES QUEDARSE PASMADO.

SPIN-OFF: NUEVAS VIDAS PARA LOS PERSONAJES BÍBLICOS

El texto bíblico ofrece una gran riqueza de personajes, héroes, heroínas y antihéroes, que configuran el imaginario colectivo. No sorprende que los autores y las autoras, y los ilustradores y las ilustradoras vuelvan a la Biblia para rescatar sus historias. Las tradiciones bíblicas se releen y actualizan, se adaptan los contextos y sus tramas, y se reescriben sus relatos desde una perspectiva novedosa.

A modo de *spin-off* o *sidequel* (relato situado en el mismo marco temporal que el original), estas narraciones gráficas ambientadas en el universo bíblico modifican las líneas argumentales, y reanudan y amplían las historias que quedaron sin desarrollar. En ellas vemos a mujeres empoderadas como Jezabel, figuras secundarias traídas a un primer plano como Goliat, personajes poco definidos en los que ahora afloran los sentimientos como sucede con Noé,...

Elijah Brubaker rescata la historia bíblica de la reina Jezabel (1 y 2 Reyes), adaptando el relato con gran fuerza visual. Brubaker nos presenta a una Jezabel moderna en una obra repleta de humor y sátira, que estuvo nominada en 2018 a los Premios Eisner.

Elijah Brubaker, *The Story of Jezebel and her Turbulence with the Prophets of Israel*, 2017

Tom Gauld se ha convertido en uno de los autores e ilustradores más conocidos del momento. Sus trabajos siempre juegan con la historia, la cultura y la crítica. En su *Goliat* presenta al personaje bíblico como un humilde funcionario de enormes proporciones. Con esta licencia y gran sentido del humor, esta obra cuenta el camino azaroso que llevó a un gigante noble a luchar contra los israelitas.

Tom Gauld, *Goliat*, 2012

En su *Megillat Esther* (Rollo de Ester) **J.T. Waldman** cuenta la historia de la reina judía de Persia, en formato gráfico y bicolor. Se trata de una obra ambiciosa donde se presenta el texto bíblico en hebreo con su traducción en paralelo al inglés.

J.T. Waldman, *Megillat Esther*, 2005

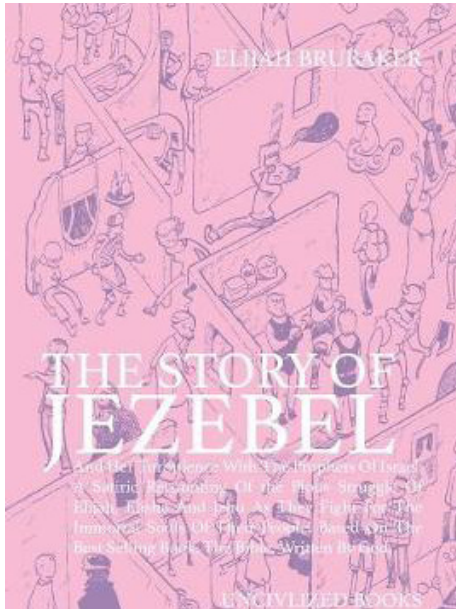
La historia de Noé, personaje antediluviano que transita entre la destrucción del mundo y un nuevo comienzo de la humanidad, es versionada por **Darren Aronofsky** y **Ari Handel** en su *Noah*, con ilustraciones de **Niko Henrichon**. De la mano del propio Aronofsky también fue llevada al cine en 2014, con el actor Russell Crowe como Noé. En esta novela gráfica el relato bíblico de Génesis 6-9 se presenta como una obra de ciencia ficción con un mensaje ecologista y repleto de fantasía. Una versión en español titulada *Noé* fue publicada por la editorial Debolsillo en dos volúmenes ese mismo año.

Darren Aronofsky, Ari Handel y Niko Henrichon, *Noah*, 2014

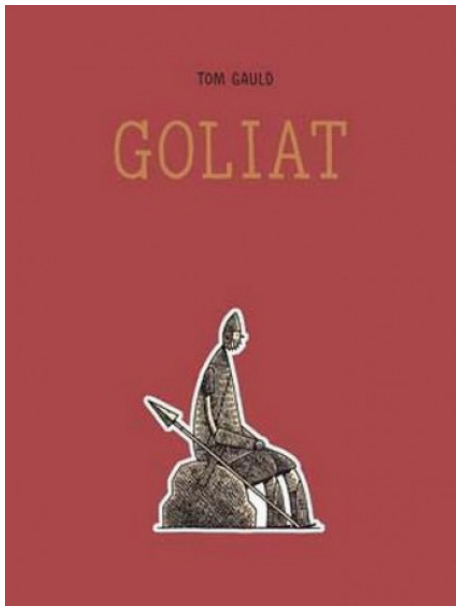
Con su novela gráfica, **Marc-Antoine Mathieu** nos propone una fábula cargada de humor. *Dios en persona* cuenta la historia de un ciudadano sin nombre que asegura ser Dios. Sin pruebas que lo demuestren, pero tampoco que lo nieguen, este personaje nos plantea la duda de la existencia misma de Dios. Esta obra consiguió el Gran Premio de la Asociación de Críticos y Reseñistas de Cómics (ACBD) en Francia.

Marc-Antoine Mathieu, *Dios en persona*, 2021

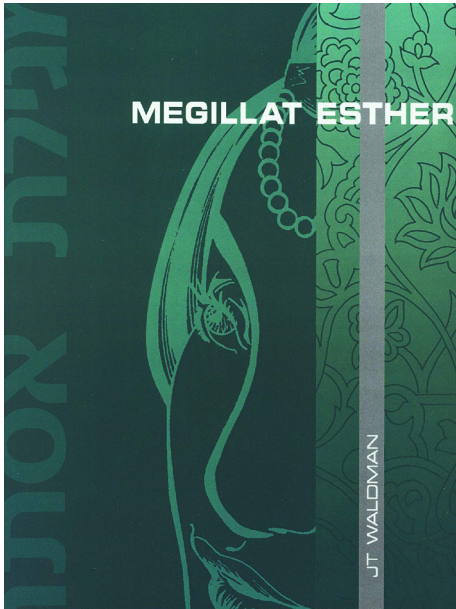

Elijah Brubaker,
*The Story of Jezebel and her Turbulence with the
Prophets of Israel*, 2017

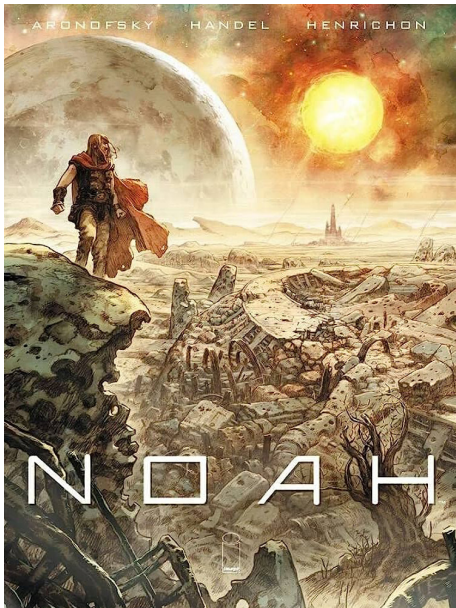

Tom Gauld, *Goliath*, 2012

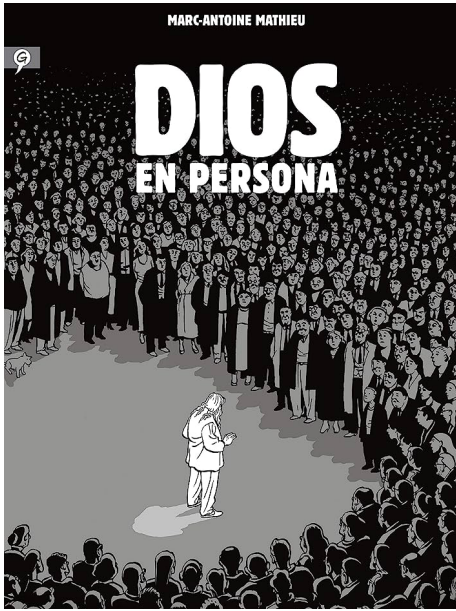

J.T. Waldman, *Megillat Esther*, 2005

Darren Aronofsky, Ari Handel
y Niko Henrichon, *Noah*, 2014

Marc-Antoine Mathieu,
Dios en persona, 2021

Entonces Kiddo enseñó el suyo. Lo llevaba en el pecho, y era un turmoso y complejo mundo de jardines, ríos, montañas y bosques. Y, mejor todavía, de minúsculas criaturas.

DE DIOSES, DIOSAS Y OTRAS REPRESENTACIONES

Una serie de novelas gráficas nos sitúa en futuros apocalípticos y mundos imaginarios, donde los arquetipos bíblicos se redibujan y se proponen nuevas estéticas para los personajes. Mediante la presencia de magos, adolescentes emo, gamers y diosas se rompe con el imaginario más tradicional, con los «lugares comunes», como la imagen divina del venerable anciano de barba blanca y larga túnica. Estas representaciones alternativas se contraponen a los modelos culturales ampliamente difundidos y aceptados, y dan lugar a historias repletas de guiños a la actualidad con el trasfondo de un marco cultural compartido.

En esta línea, **Liana Fink** nos presenta una obra profunda e irreverente, llena de humor y de preguntas. Finalista en 2023 de los Carol Shields Prize for Fiction, premios norteamericanos dedicados a homenajear la literatura escrita por mujeres. Esta autora nos cuenta la historia de los orígenes desde la tradición judía, con pocas pero importantes actualizaciones. Su personaje principal es una Diosa que tuvo que ponerse barba para no asustar a los seres humanos. ¡Quizá no estábamos preparados para ella!

Liana Fink, *Let There Be Light: The Real Story of Her Creation*, 2022

Una novela gráfica repleta de historias clásicas, gigantes y reyes, viajeros y chamanes, dioses y diosas, creaciones y batallas apoteósicas es la de **Isabel Greenberg**. Los mitos y las leyendas conviven en la «tierra temprana», un nuevo mundo en el que acompañamos a sus personajes en busca de aventuras, amor y conocimiento.

Isabel Greenberg, *La enciclopedia de la tierra temprana*, 2014

El proyecto del editor **Alex Spiro** reúne a 24 artistas cuyas aportaciones giran en torno a la Creación. Cada relato gráfico ocupa únicamente siete páginas haciendo un guiño a los siete días de la Creación bíblica

de Génesis 1,1-2,3. Encontramos referencias a mitologías griegas, del antiguo Egipto, tradiciones judeocristianas y nuevos dioses... aunque quizá no sean tan nuevos.

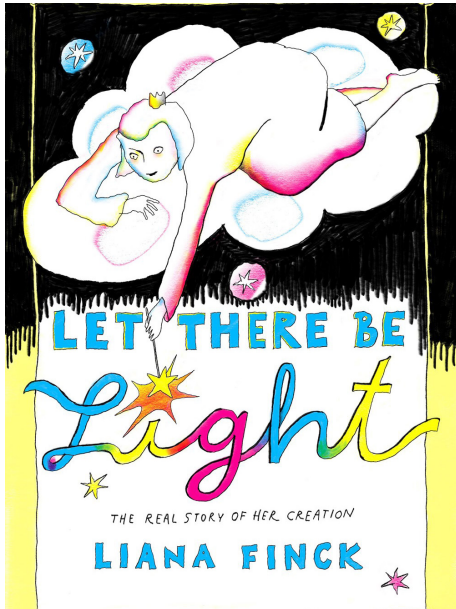
Alex Spiro (ed.), *A Graphic Cosmogony*, 2010

Jean Giraud, bajo su famoso pseudónimo **Moebius**, publicó el primer volumen de *El mundo de Edena* en 1983, que terminó en los inicios del siglo XXI. En este universo onírico dos personajes asexuales, Atan y Stéll, llegan a un nuevo planeta: Edena. Estamos ante un viaje de reconocimiento, un mundo tecnológico y de ciencia ficción con raíces en las tradiciones literarias clásicas. En este mundo de Edena, una de las secciones está dedicada a *La Diosa*, a Atana —antes Atan— y a su búsqueda de Stéll por este nuevo planeta.

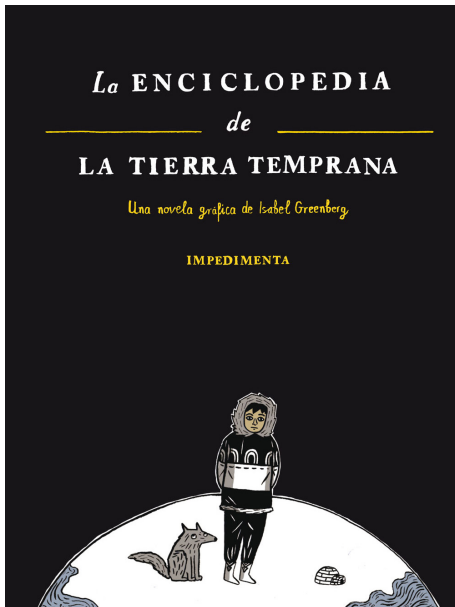
Moebius, *El mundo de Edena. La Diosa*, 2005

Jessi Moynihan nos propone una batalla ancestral entre dioses y semi-dioses en la Tierra primitiva. Su obra nos sitúa en Atlantis 10.000 años a.e.c y desde ahí nos lleva de viaje de la mano de personajes tan conocidos por la cultura clásica como Gaia, Cronos, Noé, Adán o Eva. En *Forming I* nos encontramos ante el nacimiento del universo y su civilización, y en *Forming II* presenciamos las batallas del mundo.

Jesse Moynihan, *Forming I*, 2011; *II*, 2014

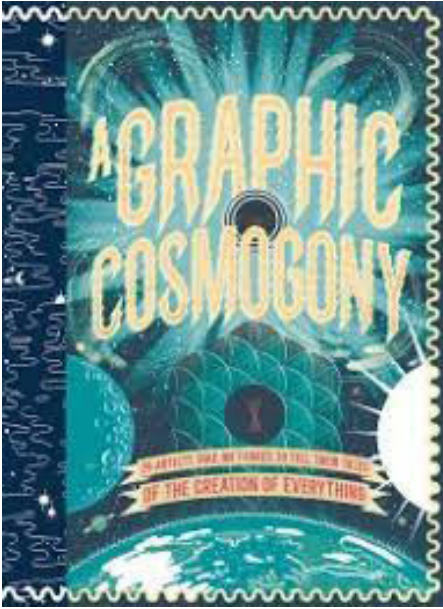

Liana Finck, *Let There Be Light: The Real Story of Her Creation*, 2022

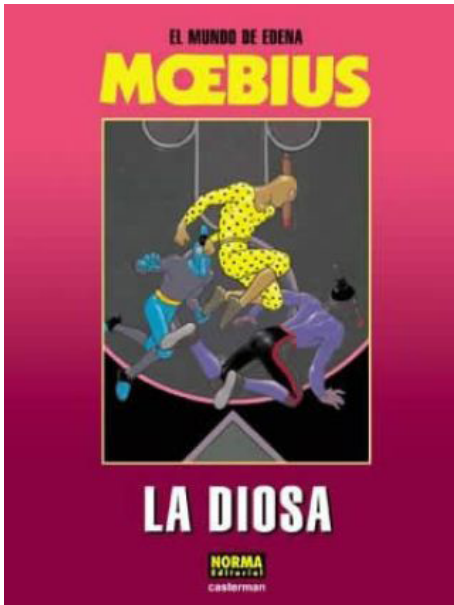

Isabel Greenberg, *La enciclopedia de la tierra temprana*, 2014

Alex Spiro (ed.), *A Graphic Cosmogony*, 2010

Moebius,
El mundo de Edena. La Diosa, 2005

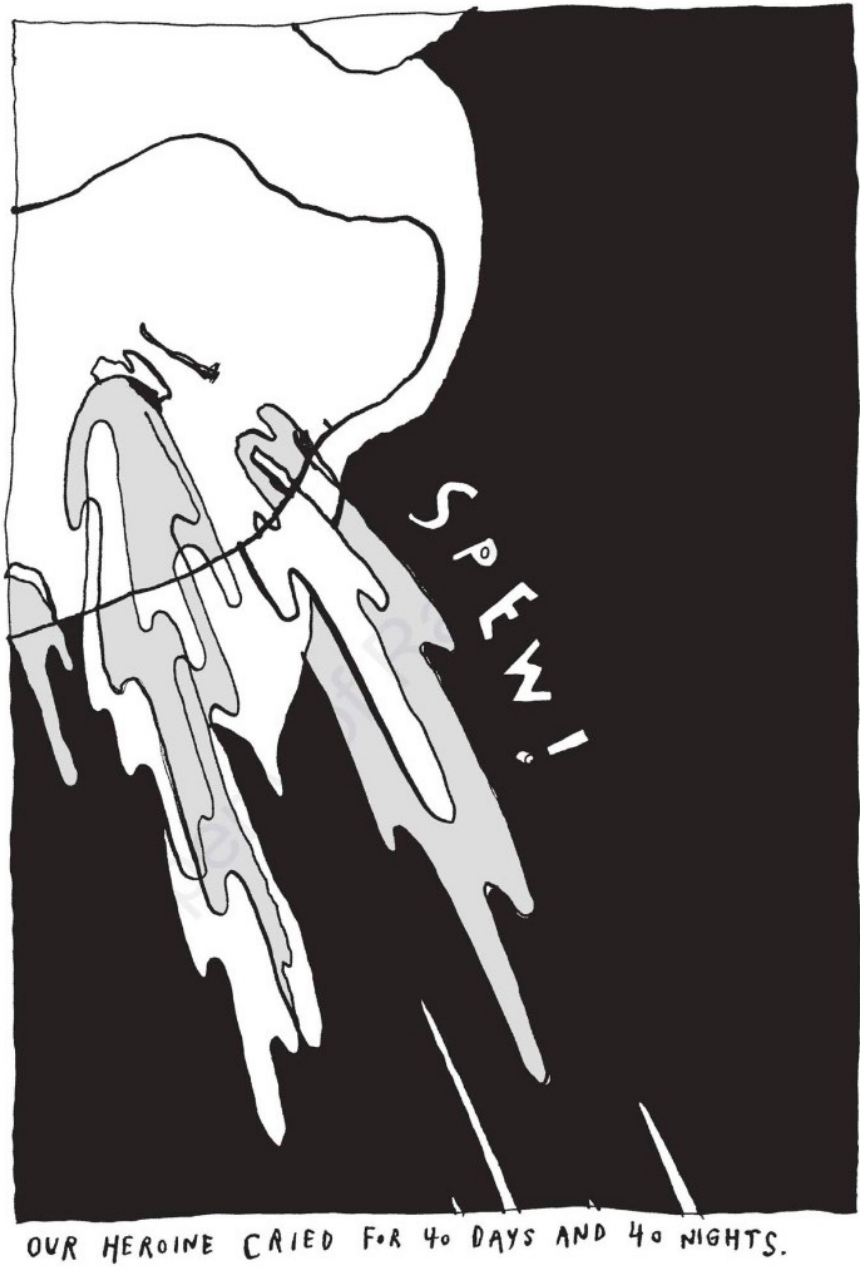

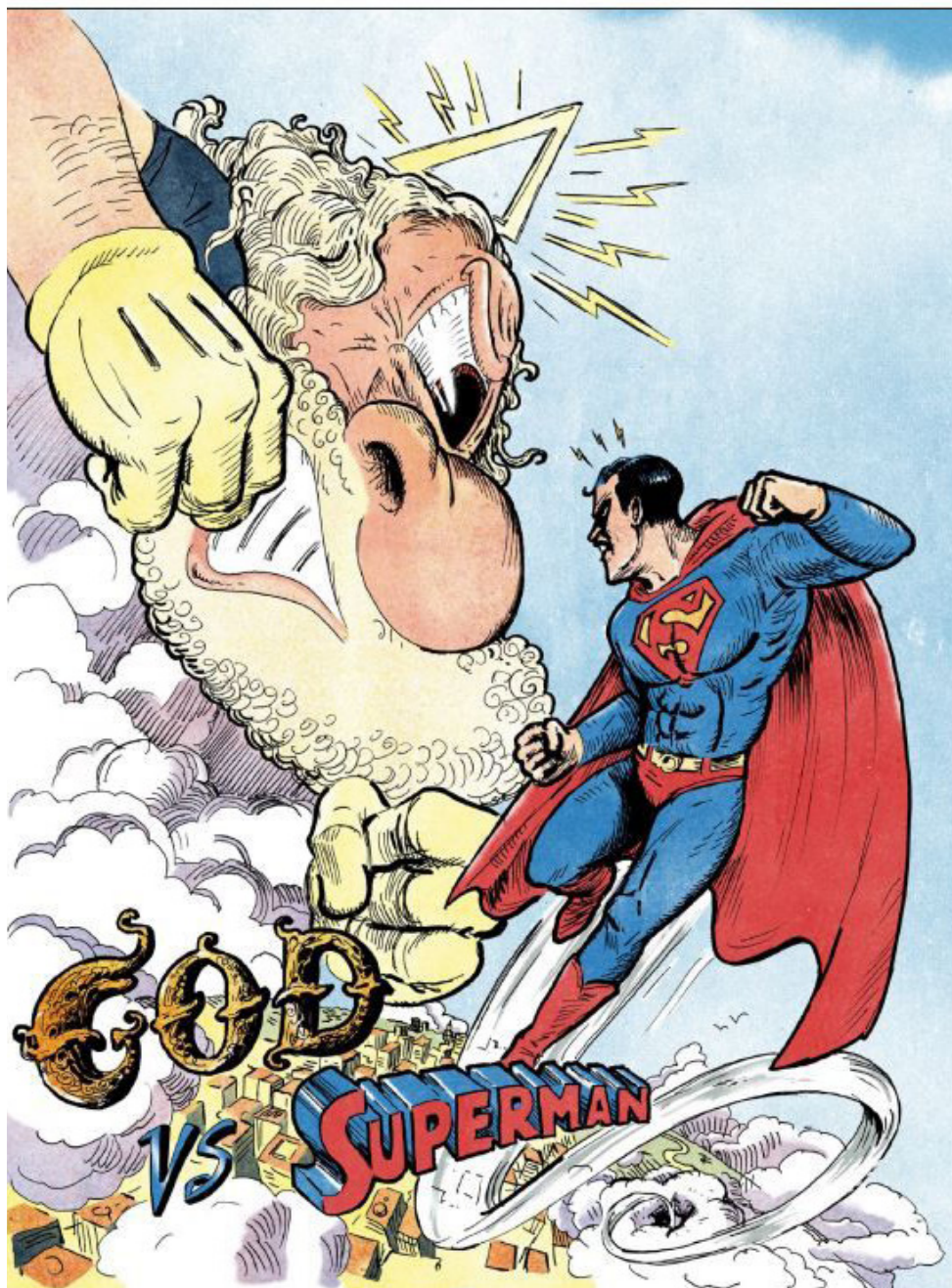
Jesse Moynihan, *Forming I*, 2011

Jesse Moynihan, *Forming II*, 2014

UNA PROPUESTA *UNDERGROUND*

El *underground* fue un movimiento contracultural surgido en los Estados Unidos de los años 60, muy perseguido por sus detractores. Técnicamente hacía referencia a los canales de edición y distribución de las obras, que se alejaban de las macro-editoriales de la época. El tono desvergonzado y el rechazo explícito del canon tradicional hizo del movimiento *underground* uno de los más rompedores e influyentes en el ámbito de la narración gráfica del momento. Estas obras no sólo introdujeron temas marginales, sino también aproximaciones gráficas ajenas al realismo canónico y al humor tradicional imperantes.

La adaptación de la Biblia en formatos gráficos ha sido una valiente y osada opción, que busca plasmar la complejidad de los textos bíblicos desde una nueva óptica. En lugar de sacralizar los relatos, las autoras y los autores resaltan los aspectos más oscuros y beligerantes para crear una narrativa cruda y realista. La narración gráfica se ha convertido en una herramienta para revitalizar el texto bíblico y ofrecer al lector y la lectora una visión de este mundo cada vez más compleja y plural. Resulta imposible entender el panorama del cómic actual sin la existencia del movimiento *underground*. Su legado pervive entre la multitud de obras que hoy se publican.

Uno de los grandes nombres que influenciaron el movimiento del cómic *underground* fue **Basil Wolvertone**. Este autor gestó la idea de la Biblia en formato cómic ya en los años 50 y la materializó en la revista *The Plain Truth* durante los siguientes 20 años. Diábolo Ediciones ha recopilado estas publicaciones en un solo volumen con más de 700 ilustraciones.

Basil Wolverton, *La Biblia de Wolverton: El Antiguo Testamento y el Libro del Apocalipsis según Basil Wolverton*, 2012

Robert Crumb es considerado una figura de referencia entre quienes publican en este formato. Su *Génesis* es una de las obras precursoras de este renovado movimiento estético/temático. Según él mismo indica en su «Introducción», se sirve del texto bíblico sin innovaciones relevantes, hecho que, sin embargo, contrasta con la interpretación de sus ilustraciones.

Robert Crumb, *Génesis*, 2009

En su *In God We Trust*, **Winshluss** (pseudónimo artístico de Vincent Paronnaud) nos presenta una epopeya absurda que revisa los mitos fundacionales de la Biblia de la mano del pequeño San Franky. Un personaje guía que muestra a los lectores y las lectoras diferentes escenas de la cultura judeocristiana, desde el momento mismo de la creación hasta la pelea de Dios con Superman. Estamos ante una obra llena de sorpresas y con un dibujo muy personal.

Winshluss, *In God We Trust*, 2014

Henri Dumas es autor de un cómic de pesadilla donde el pequeño Henri es visitado por los monstruos que se esconden en el armario. Un viaje onírico sin igual donde este niño se ve tentado por el melocotón del bien y del mal, una fruta prohibida custodiada por una criatura serpentina de aspecto humano.

Henri Dumas, *Little Henri in Sourland*, 2019

El relato gráfico de **Alexander Tucker** está ambientado en un universo fantástico, gobernado por la cabeza gigante de un Dios que dirige los destinos de sus habitantes. Esta obra bicolor tiene ilustraciones sugerentes que llevan al lector y a la lectora a mundos imaginarios con referencias culturales del pasado.

Alexander Tucker, *Worlds in the Forcefield 1*, 2016

La obra de **Jesse Jacobs** reúne un grupo de entidades cósmicas en un lugar apartado del universo para trabajar en sus nuevas creaciones. De aquí surgen nuevos seres y nuevas rivalidades. Entre estas creaciones, se encuentran referencias a la propia creación bíblica.

Jesse Jacobs, *By This Shall You Know Him*, 2012

Otra obra de **Jesse Jacobs** sitúa a una pareja de recién casados en medio de una jungla. Este nuevo escenario está repleto de misteriosos y criaturas desconocidas, sin nombre todavía. Se trata de un lugar que aún está por explorar, descubrir y colonizar.

Jesse Jacobs, *Safari Honeymoon*, 2016

Chester Brown es un conocido autor e ilustrador de origen canadiense cuyas obras oscilan entre el surrealismo y el humor negro. Ha publicado varios títulos autobiográficos donde habla de su relación con la pornografía y la prostitución. En esta novela gráfica da un paso más, apostando por una relación directa entre «la prostitución y la obediencia religiosa en la Biblia». Es una obra provocadora que lee un texto de la antigüedad desde los ojos contemporáneos.

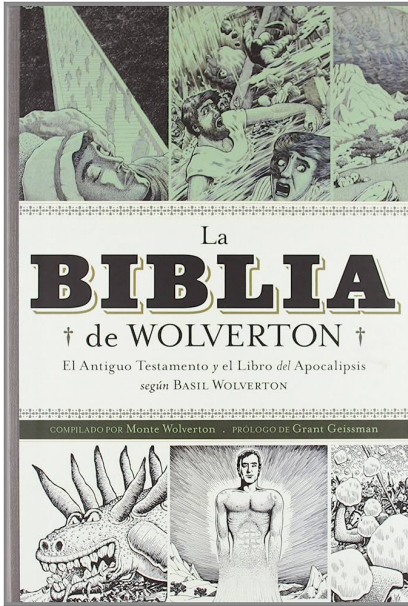
Chester Brown, *María lloró sobre los pies de Jesús: prostitución y obediencia religiosa en la Biblia*, 2016

Desde un punto de vista sociológico, el Dr. **Philippe Brenot** cuenta la historia de la sexualidad y la intimidad de los seres humanos. Esta novela gráfica ilustrada por **Laetitia Coryn** comienza con los personajes de Adán y Eva, pasando por la Edad Media y el Renacimiento, hasta llegar a un futuro hipotético repleto de robots y nuevas tecnologías.

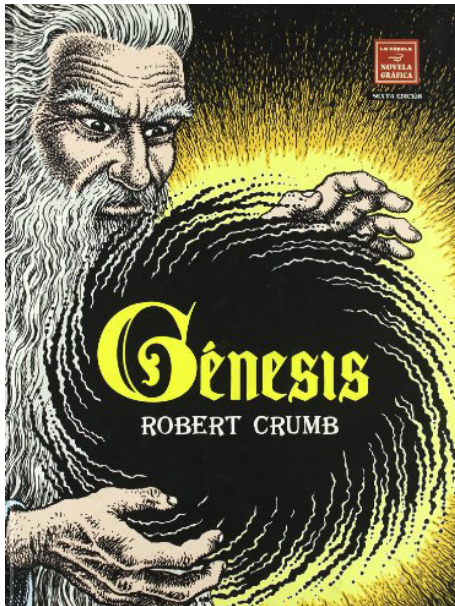
Philippe Brenot y Laetitia Coryn,
The Story of Sex: A Graphic History Through the Ages, 2016

Michael DeForge, ilustrador y artista canadiense, ha publicado 11 obras en los últimos diez años. *Heaven no Hell* recopila los mejores trabajos de DeForge hasta la fecha. Se trata de 17 relatos gráficos de crítica social repletos de humor, angustias y miedos. Entre los títulos destacan algunas historias: en «No Hell» interviene un ángel obsesionado por la fidelidad y en «Snow Gods» vemos extrañas divinidades como, por ejemplo, el «Dios de los accesorios» investigado por fraude fiscal.

Michael DeForge, *Heaven no Hell*, 2021

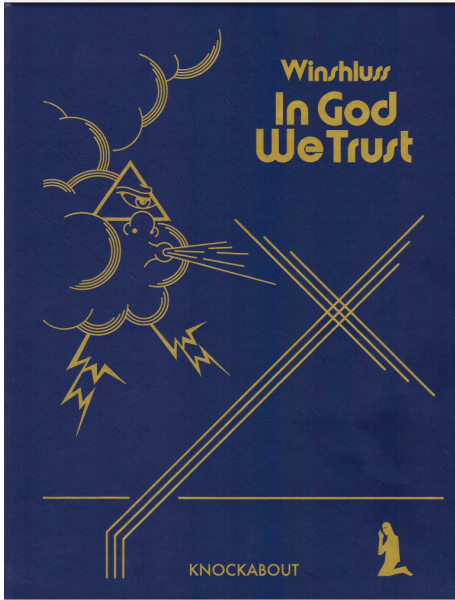

Basil Wolverton, *La Biblia de Wolverton: El Antiguo Testamento y el Libro del Apocalipsis según Basil Wolverton*, 2012

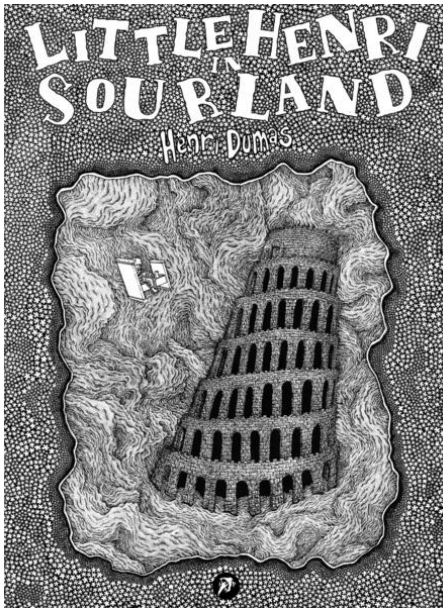

Robert Crumb, *Génesis*, 2009

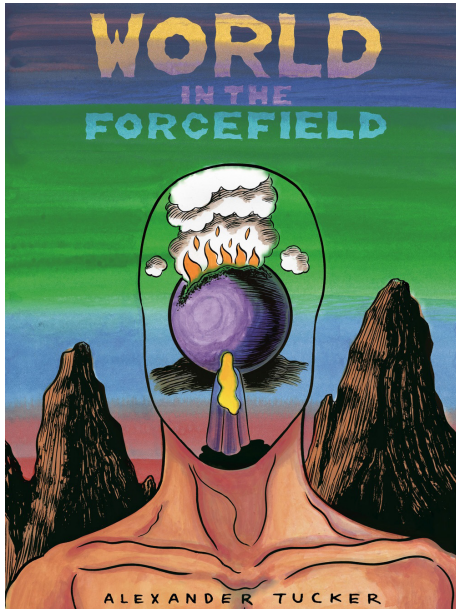

Winshluss, *In God We Trust*, 2014

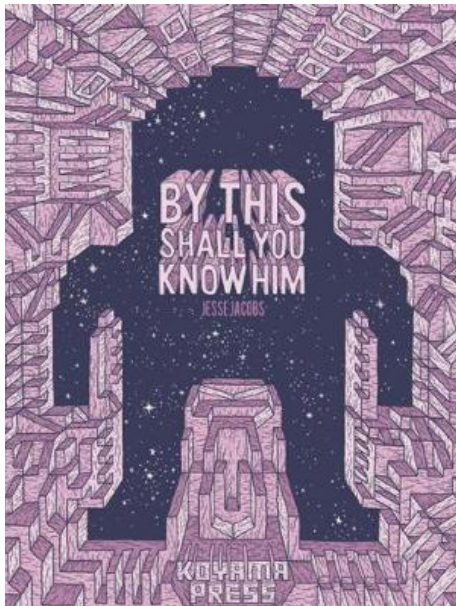

Henri Dumas, *Little Henri in Sourland*, 2019

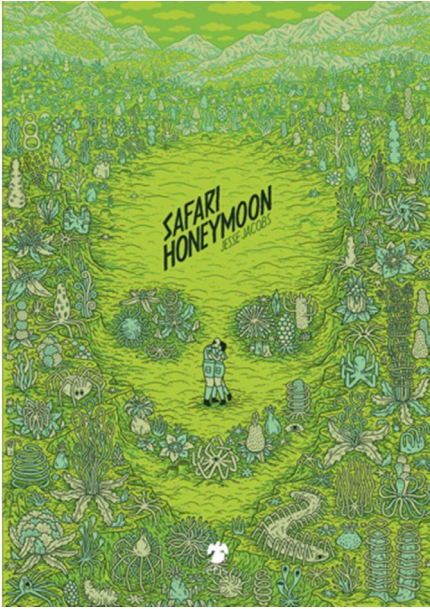

Alexander Tucker,
World in the Forcefield 1, 2016

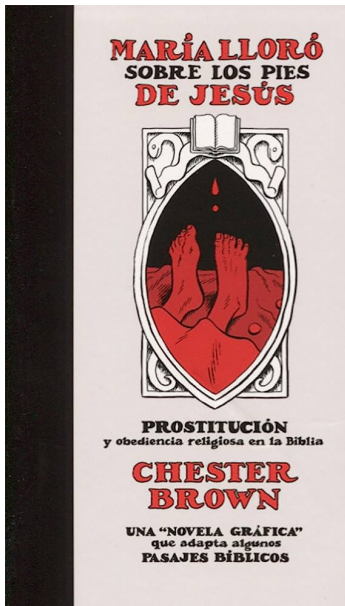

Jesse Jacobs,
By This Shall You Know Him, 2012

Jesse Jacobs, *Safari Honeymoon*, 2016

Chester Brown,
*María lloró sobre los pies de Jesús: prostitución
y obediencia religiosa en la Biblia*, 2016

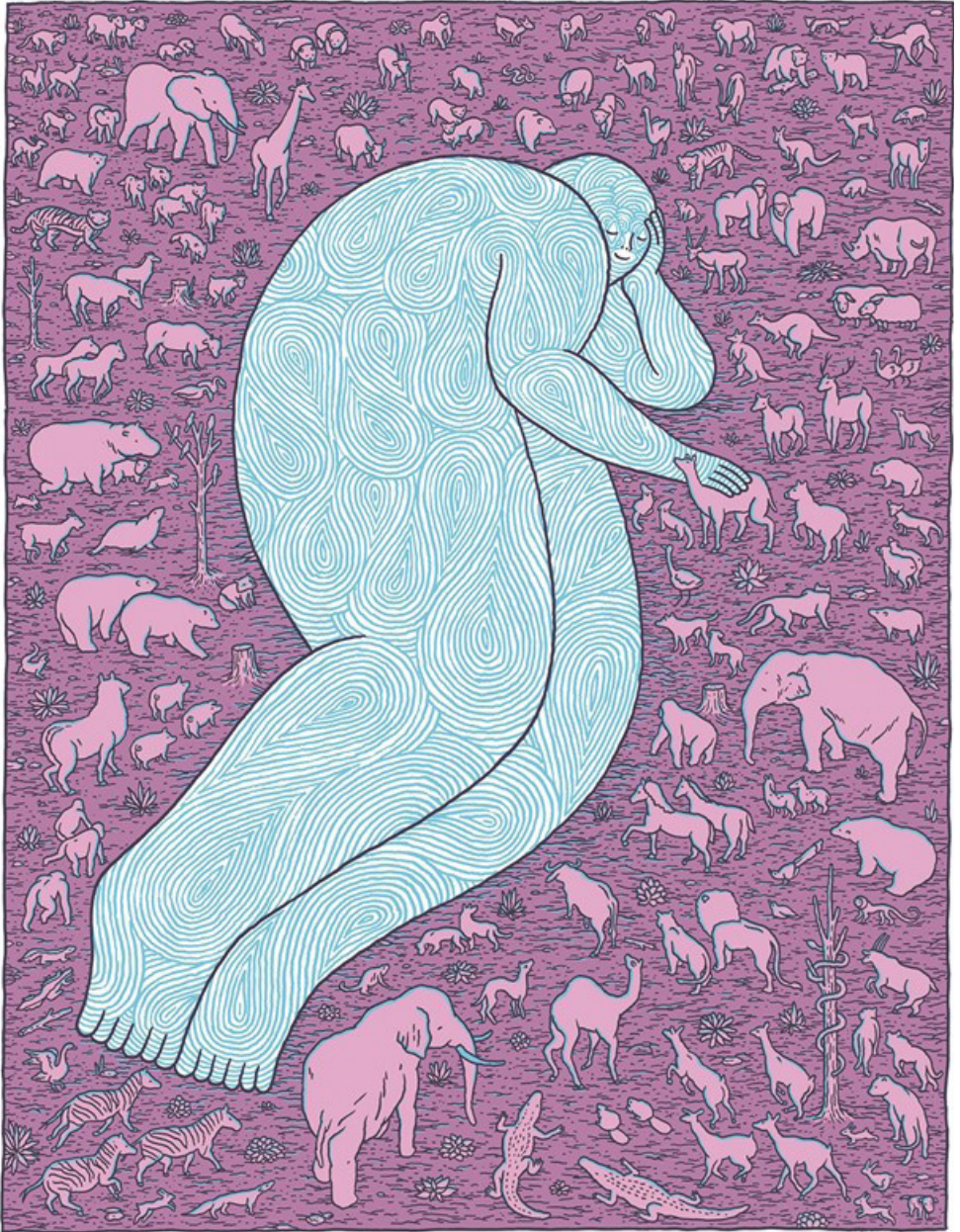

Philippe Brenot y Laetitia Coryn,
*The Story of Sex: A Graphic History
Through the Ages*, 2016

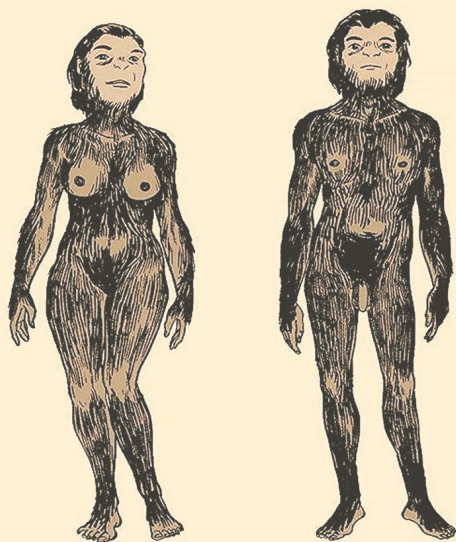

Michael DeForge, *Heaven no Hell*, 2021

La exposición «Narraciones gráficas y biblias: un encuentro entre la tradición y los nuevos formatos» reúne una serie de títulos de temática bíblica donde conviven el arte y la literatura: las narraciones gráficas. En este encuentro converge una cultura compartida: un inconsciente colectivo donde historias del pasado y mundos futuros coexisten en escenarios literarios y artísticos. Esta exposición muestra la vigencia del texto bíblico en las manifestaciones culturales actuales. Nos sitúa frente a un universo caracterizado por nuestras eternas inquietudes que hoy se expresa mediante nuevos caminos. La Biblia es una fuente inagotable, como también lo es la creatividad humana.

ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם
אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם