

La luz de Paco Roca

PALACETE DEL EMBARCADERO

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
2 0 1 0

Centro de Arte Faro Cabo Mayor
del 4 de febrero al 21 de marzo
exposición de originales de “El Faro”

Palacete del Embarcadero
Viernes 5 a las 19:00 h, encuentro
con Paco Roca.
Del 5 al 28 de febrero
exposición de originales de
la novela gráfica “Arrugas”
y retrospectiva de su obra.

Librería Nexus 4
(C/ Madrid, 9. Santander)
Sábado 6 a las 19:00 h. firma de libros

Jordi Ojeda Rodríguez, Comisario
Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña

La génesis de esta exposición seguramente tuvo lugar a finales de 2006, antes de la eclosión del autor en los últimos años con múltiples premios y reconocimientos. El 27 de diciembre de ese año le enviaba un mensaje explicando el proyecto que nos había encargado la Autoridad Portuaria de Santander, que finalmente se convirtió en los libros y exposiciones Faros de papel y Comics a puerto, que realicé conjuntamente con mi compañero el profesor Francesc Solé Parellada.

En el texto de la carta a Paco Roca le pedía permiso para poder utilizar viñetas de su obra El faro para ilustrar los libros que estábamos preparando. Su respuesta fue contundente: “Hola, Jordi. Encantado de colaborar en un proyecto así. Cuenta conmigo para lo que necesites. Un abrazo y suerte con el proyecto...”. Pocos meses más tarde se inauguraba en el centro de arte del Faro del Cabo Mayor nuestra exposición Faros de papel, la primera parte de nuestro trabajo de investigación desarrollado en la Cátedra Unesco de Técnica y Cultura de la Universidad Politécnica de Cataluña. El encargo propuesto se enmarcaba en nuestra actividad de divulgar la ciencia i la tecnología utilizando las viñetas como instrumento pedagógico.

La oportunidad ofrecida por la Autoridad Portuaria de Santander de contribuir a la recuperación y promoción del patrimonio histórico y cultural que suponen los faros nos pareció una experiencia inédita que no podíamos desaprovechar. En aquel momento articulamos el discurso con la similitud de la labor de un faro guiando el rumbo del navegante con la influencia que ejerce en nuestro proceso de madurez la lectura de los cómics y, por qué no, también en nuestra etapa adulta. En cierta manera, los cómics nos iluminan... Y, en particular, algunos autores nos deslumbran.

La posibilidad de exponer los originales de El Faro en Santander se fue retrasando precisamente debido al éxito de su obra Arrugas, que le ha dado una proyección que le ha mantenido en una especie de tour permanente en los últimos tres años. Ahora hay una excusa inmejorable para realizar tan anhelada exposición (no todos los días se puede exponer una obra que transcurre en un faro en un centro de arte situado en un faro en funcionamiento), y es la reciente publicación de la obra Senderos, editada por Lautaku, impulsada y coordinada por Koldo Azpitarte, que realiza mediante una larga entrevista y diferentes colaboraciones, una aproximación a la obra del autor, recuperando trabajos dispersos o incluso inéditos, proponiendo un análisis retrospectivo de la obra de un autor todavía con un largo recorrido por delante.

Paco Roca (Valencia, 1969), firma de Francisco José Martínez Roca, es ya una referencia en el sector a nivel nacional e internacional, como un exponente de la potencia de un medio de expresión que entra por los ojos (con el dibujo), que es capaz de provocar emociones (con el guión) y que requiere del lector su complicidad participando del acto íntimo de la lectura. Placer visual e intelectual en unas obras a las que ahora tenemos la oportunidad de acercarnos desde otra perspectiva, mientras es posible a la vez comprarlas en las librerías.

Gog
(La Cúpula, 2000)

A partir de un guión de Juan Miguel Aguilera, el comic-book es un proyecto del que solo se llegó a publicar este título. La idea explota la posibilidad de vivir en mundos virtuales, permitiendo que los personajes puedan vivir sus sueños, aunque no sean reales. Temática que con posterioridad en la última década tendría su máxima expresión con la trilogía cinematográfica “Matrix”.

El juego lúgubre
(La Cúpula, 2000; Dolmen, 2007)

Publicado originalmente en blanco y negro por La Cúpula, y posteriormente por Dolmen en color y en un edición revisada por el autor. Inspirada en un personaje real, el pintor Dalí, y en un contexto y época determinada (1936 en el inicio de la guerra civil), Paco Roca genera una historia de fantasía surrealista onírica. La idea surge de la reflexión del personaje de Drácula de Bram Stoker, y del reto que supone trasladar a un personaje ficticio una historia tan inquietante y misteriosa como la del personaje real, en ese caso de Vlad el empalador, realizando una historia de fantasía en un ambiente opresivo y morboso. La elección del excéntrico pintor catalán ayudaba a hacer verosímil la exageración de los actos del personaje de ficción, haciéndonos dudar incluso si los hechos habían acontecido realmente o no.

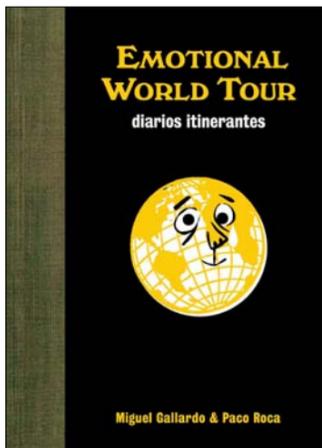
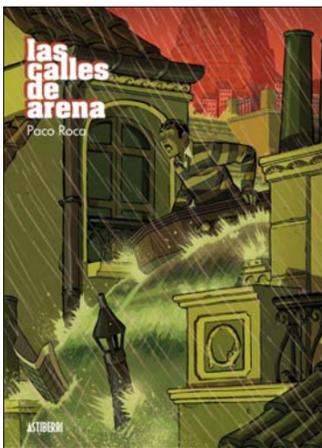
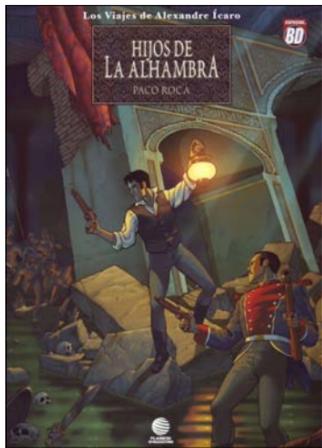
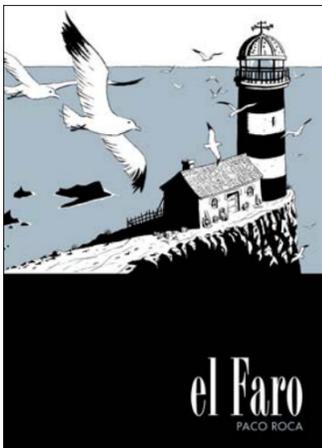
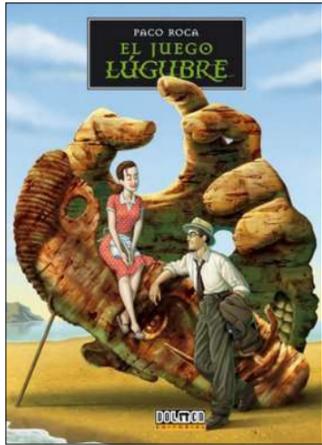
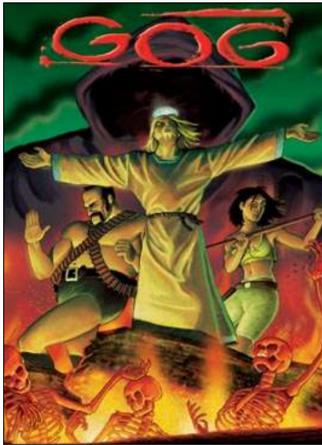
El Faro
(Astiberri, 2004 y 2009)

• Premio Diario de Avisos de Tenerife 2005 al mejor guion realista.

Reciente publicación de una nueva edición revisada y con comentarios del autor y material adicional con dibujos a lápiz, fotos, diseño y bocetos, más el prólogo del torrero Enrique Luzuriaga y un epílogo del autor. La obra es un verdadero viaje iniciático de un joven carabenero republicano que intenta cruzar la frontera francesa en la guerra civil española. Un viejo farero lo acogerá y le acompañará en esa búsqueda de un sueño en la vida, a través de la experiencia y los valores de la gente del mar.

Hijos de la Alhambra
(Planeta, 2007)

El título es el nombre con el que el escritor romántico Washington Irving llamaba a los vagabundos y bohemios que habitaban en la vieja fortaleza musulmana. La novela gráfica nos presenta a un joven pintor con afán de recorrer el mundo buscando la inspiración. Deberá resolver los misterios y asesinatos encubiertos en las leyendas del siglo XIX, marcadas por la fantasía y la fascinación por lo desconocido. Un relato clásico de aventuras y entretenimiento, que deja abierta la posibilidad de poder continuar con más obras del mismo personaje.

Arrugas
(Astiberri, 2007)

- Premio Nacional del Cómic 2008.
- Premios al mejor guión y mejor obra de autor español del 2007 en el XXVI Saló Internacional de Cómic de Barcelona.
- XXXI premio Diario de Avisos 2008 al mejor guión de historieta realista.
- Premios Dolmen de la crítica 2008 al mejor guión y a la mejor obra.
- Premio Expocómic 2008 a la Mejor Obra Española.
- Premio Gran Guinigi a la mejor historia larga del Festival de Lucca 2008 (Italia).

Una aproximación al alzheimer a través de Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, que entra en una residencia al agravarse los síntomas de la enfermedad. Inspirada en una persona cercana a Paco Roca, éste recopila situaciones y anécdotas reales recopiladas a través de entrevistas con diferentes profesionales. El resultado es un verdadero instrumento pedagógico para conocer en primera persona el impacto de la pérdida de la memoria. Un relato conmovedor que invita a la reflexión y a la aproximación por una realidad mucho más cercana de lo que nos podríamos imaginar.

Actualmente, Paco Roca está trabajando en la adaptación cinematográfica de su obra Arrugas, en una película animada donde ya se ha confirmado que la voz del personaje de Emilio, protagonista de la historia, será interpretada por el actor José Sacristán. En cines, en 2011

Las calles de arena

(Astiberri, 2009)

¿Se puede cambiar el destino? Tras el éxito de Arrugas, Paco Roca sorprende con una publicación original. Recupera de nuevo el relato fantástico pero va más allá en lo que supone una verdadera experiencia artística utilizando las viñetas como recurso expresivo.

¿Qué pasaría si entráramos en un barrio y no pudiéramos salir? Una historia coral donde vamos descubriendo los diferentes miedos de los vecinos que abordan al perdido emprendedor, decidido a encontrar las respuestas a las preguntas que nos hacemos todos.

Emotional World Tour

(Astiberri, 2009), coautor Miguel Gallardo

La casualidad hizo coincidir en el mercado dos obras con temáticas relacionadas con enfermedades: “Arrugas” de Paco Roca, y “María y yo” de Miguel Gallardo, que relataba la relación del autor con su hija autista. La calidad de las dos obras les hizo compartir en pocos meses nominaciones y premios, lo que les llevó a ser invitados al unísono a conferencias, presentaciones y eventos relacionados con la historieta o con la salud. De esta experiencia surgió la idea de hacer una especie de bitácora gráfica del “tour” dibujada a dos manos. Astiberri lo ha puesto a nuestro alcance en una cuidada edición limitada y numerada que no se queda solo en el estereotipo de la broma o la anécdota para ir más allá en las posibilidades de expresión del medio.

Senderos

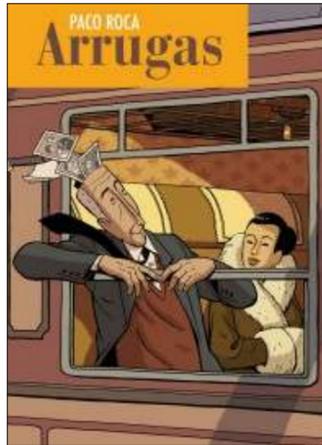
Una retrospectiva de la obra de Paco Roca (Lautaku, 2009), coautor Koldo Azpitarte

Concebido como una amplia entrevista realizada por Koldo Azpitarte, Senderos recorre los caminos que llevaron a la gestación de los diferentes álbumes de Paco Roca. En sus páginas recoge diseños inéditos, dibujos poco conocidos, bocetos y páginas acabadas. Se incluyen también las historietas breves que ha ido publicando en diferentes revistas como El Víbora, Ganadería Trashumante, TOS, HUMO o el Balanzín, pequeños joyas aún por descubrir para muchos lectores.

El invierno del dibujante

(Astiberri, de próxima aparición)

En el último trimestre de 2010 está anunciado su último trabajo, la novela gráfica que lleva por título “El invierno del dibujante”, inspirada en hechos reales, relata las vivencias de cuatro dibujantes en la postguerra, una década, la de los cincuenta, que sería la génesis de los cimientos de la cultura popular de más de una generación. En primicia mostramos la portada de la nueva obra.

Inspiración, creatividad, documentación, disciplina... y pasión

Jordi Ojeda Rodríguez

Sin duda el autor de historietas por excelencia de los últimos años es Paco Roca y en concreto con su obra "Arrugas", que obtuvo el II Premio Nacional del Cómic otorgado por el Ministerio de Cultura del gobierno español en el 2008. Ganadora de los premios más importantes en España, y reconocido el autor a nivel internacional, se creó una cierta expectación sobre cuál sería su siguiente obra, o mejor dicho, sobre qué enfermedad trataría.

El tema escogido de la enfermedad del Alzheimer contribuyó a que el autor fuera invitado a actos y eventos no relacionados habitualmente con el universo del cómic, como participar en la inauguración de un congreso con pacientes, familiares y médicos de la especialidad, o asistir invitado a una reunión de un estudio de arquitectura para preguntarle ideas para diseñar mejor una residencia de ancianos (y no es broma, sucedió realmente ante la perplejidad del autor). Eso y las numerosas entrevistas aparecidas en diferentes medios provocó que la pregunta más habitual fuera: "¿Y la siguiente obra de qué enfermedad tratará?"

Pues bien, ésta no es la pregunta adecuada. El éxito de "Arrugas" no fue únicamente el tema y el magistral dibujo y guión de la obra, sino su proceso de gestación, de cómo a partir de la inspiración de sus propias experiencias (a partir de lecturas, viajes, conversaciones, de su vida en definitiva), de la creatividad de explotar su habilidad de expresión gráfica, de buscar la documentación que dé verosimilitud a la historia, de la disciplina de trabajar cada etapa de forma secuencial (primero el guión, después boceto y por último dibujo y color), y finalmente una pasión por comunicar, por expresar, por arriesgar. Parte de ese proceso creativo de Arrugas lo hemos podido disfrutar en una exposición itinerante que se ha visto en numerosas ciudades, incluida ahora Santander, liderando indirectamente la reivindicación del medio, actuando la mayoría de las

ocasiones como de embajador de un sector necesitado de autores mediáticos.

Este proceso creativo es el que ha aplicado a la siguiente novela gráfica publicada por la editorial Astiberri, "Las calles de arena", y que surgió también a partir de una idea inicial como en el caso anterior: la enfermedad del padre de un amigo suyo en el caso de "Arrugas", o la experiencia de perderse en el casco antiguo de Valencia una tarde que había quedado con un amigo en el caso de "Calles de arena" ... ¿qué pasaría si no pudiéramos salir nunca de un barrio?

El siguiente paso es la búsqueda de documentación: visita a expertos y enfermos en el caso de "Arrugas", y en el caso de "Las calles de arena", la lectura de los grandes autores de la literatura: Borges, Poe, Cortázar, Kafka, García Márquez o Melville, entre otros. Todos ellos salen invocados de alguna manera a lo largo de la narración (en el prólogo podrán ver alguna pista que los relacione con las diferentes viñetas). El mismo título de la novela la gráfica está inspirado en el libro "El libro de arena" de Borges, y en concreto en el pequeño cuento homónimo del final del libro, donde el protagonista adquiere un libro de infinitas páginas que lo atrapa en una espiral obsesiva. Parte de la trama también aparece en el libro del mismo autor "La biblioteca de babel", y de Borges también surge la idea de un inverosímil mapa hecho a escala 1:1.

El último paso del proceso creativo es sin duda la búsqueda del lenguaje narrativo utilizando la viñeta como instrumento. En "Las calles de arena", Paco Roca se permite hacer un ejercicio creativo arriesgado sabiendo que tiene una base suficientemente consolidada como permitirse hacer experimentos con el discurso. Todo un espectáculo intelectual a nuestro servicio, para ayudarnos a no conformarnos con nuestro destino preestablecido, y abrir las puertas para cambiarlo a nuestros deseos.

Paco Roca. El Faro. 2004. Astiberri Editorial

Comisario de la exposición:
Jordi Ojeda Rodríguez

Diseño y dirección de montaje:
Carlos Limorti (Autoridad Portuaria de Santander)

Montaje exposición:
Copica, Serisan y Servicio de Mantenimiento de la APS

Colaboran:

ASTIBERRI

NEXUS+
librería especializada

La Luz de Paco Roca

Organizan

GOBIERNO
de
CANTABRIA
Vicepresidencia

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Càtedra UNESCO
de Tècnica i Cultura

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA