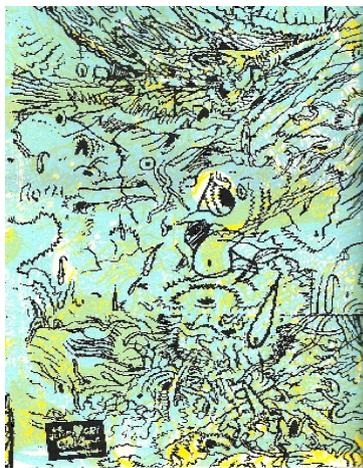

El siguiente texto es un extracto del Artículo publicado en la revista *LAMP* (*cuaderno sobre el libro*) N°1, dirigida por Francisco Molinero y coordinada por Mar Mendoza y Juanita Bagés, en diciembre de 2011; en las páginas 79-93. La revista *LAMP* es un bello proyecto editorial del Grupo de Investigación de la UCM “*El libro de artista como materialización del pensamiento*”.

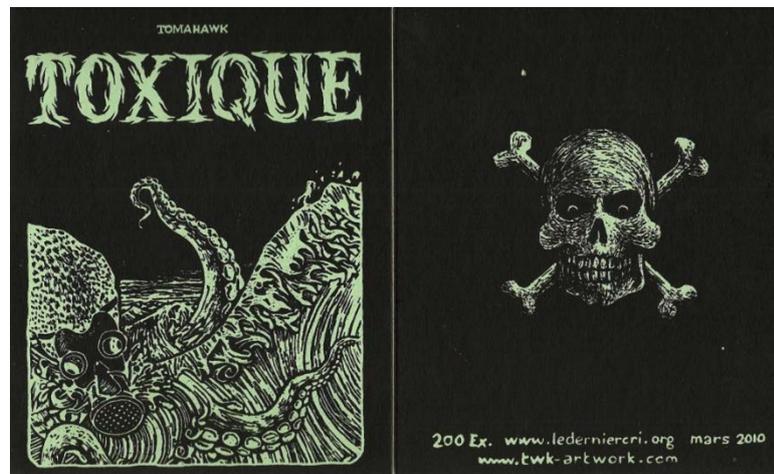
En el n°1 de la revista *LAMP* participaron los siguientes autores: Francisco Molinero, Antonio Alcaraz, Blanca Rosa Pastor, Carmen Hidalgo de Cisneros, Eva Santín, Mónica Oliva, Juanita Bagés, Manuel Barbero, Mar Mendoza, Marie-Linda Ortega, Marta Aguilar y Gema Navarro.

Le Dernier Cri: Entre el libro de artista y el cómic extremo

Luis Mayo Vega

Fig.1: PIERRE MARTY, Loose covers, Marsella, LDC, 2009.

Fig 2: TOMAHAWK, Toxique, Marsella, LDC, 2010.

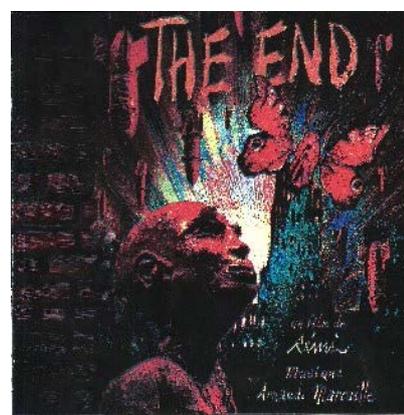
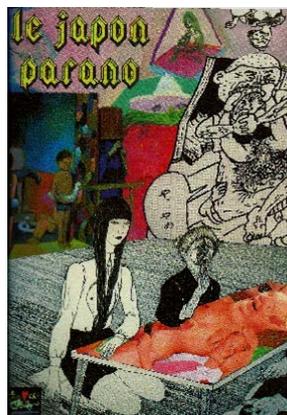
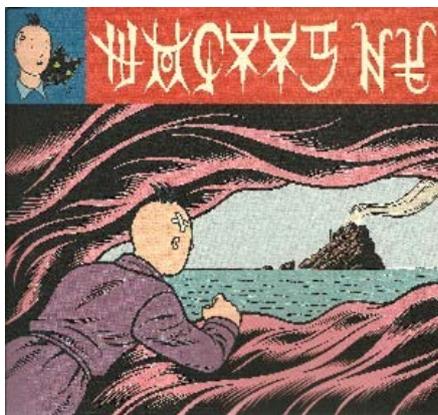
1, El último grito, un híbrido creativo entre cómic, libro de artista y art brut

Le Dernier Cri (El último grito) es un equipo mínimo de artistas que editan y producen libros de artista con un lenguaje gráfico híbrido entre el cómic, el libro de artista y el arte bruto. Comenzaron su andadura en 1996 en la ciudad de Marsella como un taller profesional de serigrafía que realiza sus propias publicaciones. Pakito Bolino es el *alma mater* de este proyecto editorial único, y hasta 2009 formó equipo productor con Caroline Sury, con quien aún colabora, ahora siendo ella una de las brillantes artistas que publican sus obras en la factoría gráfica marsellesa. En la actualidad se ha incorporado Rebecca Rosen.

La filosofía de sus obras se resume en su nombre: el último grito en su acepción de capacidad de innovación formal y estética les permite ir más allá del cómic *underground* creando personales novelas gráficas autoeditadas, de tirada breve. En su significado de grito postrero y fúnebre el último grito es una marca de libros ilustrados de temática macabra, más allá del “gore” y del género de terror. Las obras de *Le Dernier Cri* están pobladas de imágenes hirientes que despiertan en las personas adultas las pesadillas de la infancia. El dibujo minucioso y recargado que describe un suplicio chino se une a los garabatos infantiles de un artista *brut* y al *collage* necrófago de un creador hindú en páginas saturadas de imágenes, atacadas de *horror vacui* de modo que es casi imposible mirar el espectáculo espeluznante que se nos ofrece, y al tiempo una curiosidad morbosa te

atrapa y no de permite dejar de mirar. El efecto del ojo cortado de Buñuel en *El perro andaluz* aparece amplificado, convertido en historia gráfica, estampado con una técnica serigráfica impecable: páginas de gran belleza formal, combinaciones de color primorosas y tintas de elegantes texturas al servicio de historias espantosas que –como diría el charlatán que presenta un fenómeno de feria- nos transportan ante horrores que no podíamos imaginar que existieran.

Pero esto no es lo fundamental de *Le Dernier Cri*: la razón por la que estamos escribiendo acerca de esta editorial de libros de artista alternativo es porque al combinar la temática abyecta y el primor serigráfico surge una poética personal en torno a los temas universales y eternos del sexo y la muerte, un discurso que nos recuerda las postrimerías de Valdés Leal y la erótica explícita de algunos grabados de Rembrandt, la sensualidad morbida de los dibujos anatómicos de la ginecología de Leonardo da Vinci. Hay en estos libros un poso sublime que late a pesar de todo, enfrentándonos a la fugacidad del sexo –de la vida, sus placeres- y a la certeza brutal de la muerte con la fuerza de un clásico.

Fig 3: CHARLES BURNS, *Johnny 43*, Marsella, LDC, 2010.

Fig.4: VV.AA, *Le Japon parano*, Marsella, LDC, 2008.

Fig.5: REMI, *The End*, Marsella, LDC, 2009.

2, Trayectoria editorial

En sus comienzos, en junio de 1993, *Le Dernier Cri* comenzó publicando sus propias obras, en álbumes que seguían en sus tamaños y formatos la línea de los cómics alternativos: tamaño DINA 5, encuadernación mediante la clásica grapa central y serigrafía a dos tintas. Hacia el año 2000 dibujantes franceses de prestigio (Blanquet, Remi), con presentaciones exitosas en los certámenes de Angulema colaboran con Pakito Bolino. Los libros comienzan a hacerse más variados en sus formatos, siguiendo las sugerencias y necesidades formales de los artistas que se incorporan al proyecto.

Sin subvenciones institucionales que limiten su libertad de expresión llevada hasta sus últimas consecuencias, *Le Dernier Cri* se autofinancia con la venta de sus números ampliando su círculo creativo. Su residencia durante cuatro años en el baldío contracultural *Belle de Mai* provocó que a los proyectos de *Le Dernier Cri* se sumara una faceta musical y multimedia, colaborando en actuaciones video-musicales en el concierto *Discotroma*, *Mug* y en el Festival *Mimi*. Su clímax se halla en el rodaje de la película de 25 minutos *Le Dernier Cri* en 1997, mediante la técnica de *stop-motion*, cuya proyección se acompañó de diversas exposiciones artísticas en el marco de *Belle de Mai*.

En 1999 ruedan su segunda película de animación coral (en la primera colaboraron 10 artistas, en la segunda 25 y 45 minutos de duración). Los dos *films* fueron coproducidos y

distribuidos por *Canal Plus Francia*. La proyección de la segunda película en centros alternativos de toda Europa se organizó como la gira, incorporando banda musical en directo, decorados y muestras de obra gráfica.

A medida que avanza la primera década del siglo XXI se suman las colaboraciones con artistas gráficos famosos: Charles Burns -creador de la novela gráfica de culta *The hole* – realiza en colaboración de Bolino álbumes en los que reinterpreta sus célebres dibujos, muestra sus fuentes de inspiración y sus obsesiones visuales en libros tan cuidados que provocan una demanda insatisfecha en Estados Unidos, ante la que Pakito no cede en sus principios editoriales. Al no aumentar la tirada se produce un curioso fenómeno: aparecen ediciones piratas norteamericanas, de peor calidad, a partir de las publicaciones francesas. Gracias a la mediación de Olaf Ladousse, artista gráfico y músico residente en Madrid, Pakito Bolino y Carolina Sury visitaron la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en 2001 y 2003: la proyección de sus películas y cortos, así como la exposición de sus carteles y libros de artista provocaron una honda impresión entre los estudiantes del centro. En el curso 2011-2012 está prevista en esta Facultad de Bellas Artes una exposición en la Sala de la Biblioteca, bajo la dirección de Angeles Vian, en la que contemplaremos sus más recientes creaciones.

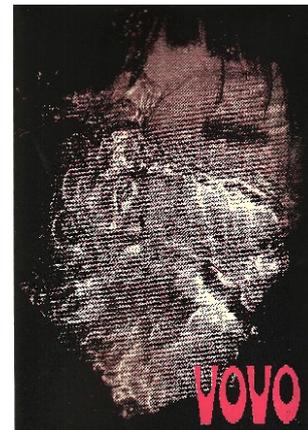

Fig. 6: MARC BRUNIER MESTAS, *Best safety*, Marsella, LDC, 2010.

Fig. 7: ICHIBA DAISUKE, *Vovo*, Marsella, LDC, 2009.

3, Elementos formales: el lenguaje del cómic se deconstruye en libro de artista

Los libros de *Le Dernier Cri* tienen una estética inconfundible:

3.1, La serigrafía como técnica procedimiento expresivo: las tiradas suelen ser de 175 a 200 ejemplares, llegando en algunos álbumes a 500. *Hopital Brut*, su magazine más célebre y las obras de autores de especial devoción (Guedim y sus *Mémoires de Batards*) alcanzan una edición de 1000 números; entonces la serigrafía se sustituye por un offset que mantiene la estética acostumbrada. En las obras serigráficas la versatilidad del procedimiento admite influencias de la xilografía (Marc Brunier), del dibujo a rotulador (Reijo Karkkainem) o del collage fotográfico (Swastikka Massala).

3.2, La encuadernación y el plegado del papel como elementos narrativos evolucionan de la narración a la taxonomía: del cuadernillo DINA 5 grapado se llega a hojas que se despliegan desde el cuaderno central. Ahora la narración lineal que propone la escritura y adopta el cómic se sustituye por un relato rico en niveles lógicos, que admite múltiples lecturas. El desplegable favorece la interacción de figuras que son iconos independientes, con una potencia totémica.

3.3, Tipografía punk para iconos dadaístas: letras recortadas, rotulación manual imitando tipos estandarizados, manuscritos que se integran en los dibujos... el planteamiento de diseño gráfico nos hace pensar en Neville Brody. El juego de evocaciones que provoca este uso de la tipografía es sorprendente: el empleo de una Old Gotic en un cómic japonés genera un mundo propio, con el sello de Pakito. Los rótulos ilegibles y tachados recuerdan los experimentos de alfabetos-figuras de Henri Michaux.

3.4, La narración mediante viñetas y locogramas deviene en narración libresca taxonómica: al principio las novelas gráficas de Bolino respetaban las convenciones del cómic y su modo de contar mediante sucesión de viñetas de izquierda a derecha y arriba a abajo para contar los escenarios y acciones. Los locogramas o bocadillos que contenían el texto y los discursos de los personajes desaparecen y el texto libre se incorpora a la imagen como una greca decorativa a veces, como un graffiti revelador en otras ocasiones.

3.5, Yuxtaposición de imágenes como modo narrativo: las tintas tipográficas de LDC incluyen rosa chicle, amarillo mostaza, naranja prisión, plata, negro caliente, azul turquesa desleído... Un recurso característico consiste en emplear una tinta gris fría para el fondo de página -que deja ver su blancura en escasas reservas- sobre la que se superpone una tinta negra con los contornos del dibujo correspondientes a las figuras principales. Una tinta traslúcida de tono medio pisa la anterior, con lo que una trama neblinosa envuelve la página en un continuo narrativo que el lector desmaraña lentamente, creando un ritmo de lectura original.

Fig. 8 y 9: WON KINNY WHITE, *Live a L'Embobineuse*, Marsella, LDC, 2010.

4, El contenido: lo escatológico como poética personal

Pese a la variedad de autores que han sido publicados hay una constantes temáticas en el sello Le Dernier Cri:

4.1, Eros y tanatos al límite: Guillaume Soulatges en *Les parties comunes* muestra los más diversos encuentros sexuales dibujados de modo puntillista y sus personales afirman “el amor es un acto sin importancia”. O. Texier dedica un álbum a posturas eróticas en las que los cuerpos de los amantes se deforman hasta convertirse en soportes de las filias más diversas; el cuerpo se somete al erotismo y se transforma en un soporte de los órganos sexuales. Más allá, aún más lejos: del mismo modo que Odilon Redon independizó al ojo y nos mostró su vida autónoma, Remi da vida propia al pene y a la vagina, que huyen en mutua búsqueda, olvidados del cuerpo que les sustenta.

Fig. 10: YOKOGAGA, *Bikini Scalp*, Marsella, LDC, 2010.

Fig. 11: SWASTIKKA MASSALA, *Accident zone*, Marsella, LDC, 2009.

Fig. 12: OSKAR BOLINO Y OTROS NIÑOS, *OKIDOKI, N°1*, Marsella, LDC, 2010.

Tanatos occidental, crimen y duelo orientales, el dolor como motivo artístico: la muerte aparece como una presencia abrumadora y cotidiana; Taif Ayano inventa monstruos inspirados en el cine de ciencia ficción de los 50, Ichiva Daisuke crea un personaje similar a la Lolita de Nabokov, una niña con traje e colegio privado que ataca a los representantes del modo de vida tradicional japonés, Takashi Nemoto crea historias con un estilo próximo al manga infantil con contenidos escabrosos y fúnebres.

4.2, Influencias dadaístas, surrealistas: Arrington de Dionisio ilustra la obra *La inmaculada concepción* de Paul Eluard y Breton (1931). Las 32 posiciones de amor se tornan en viñetas de cómic ilustrado y en las páginas de un apasionado manual sexual. Las danzas de la muerte de Holbein y las películas de ciencia ficción serie B de los años 50 se hacen presentes en estas obras.

4.3, Presencia de art brut, arte naif y arte infantil: John Broadley y Won Kinny White son dos de los artistas que crean desde una estética Taif; el estilo outsider coincide en su horror vacui con el planteamiento de los dibujantes profesionales, pero hay la lógica de pensamiento difusa en estas obras brutas y un modo tangencial e inconexo de representar la realidad que resultan al tiempo ingenuas e inquietantes. También el arte infantil tiene su lugar: Oskar, el hijo de Pakito y Caroline es el dibujante protagonista del número inaugural de *Okidoki*, el primer último grito, el grito de la infancia: dibujos del niño y de sus amigos que reflejan sus miedos y placeres materializados en este bello ejemplar en el monstruo que practica skateboard.

4.4, robots nórdicos, costumbrismo límite marsellés: Matti Hagelberg en su obra *Unfinished and abandoned* retoma sus historias de científicos y robots, en las que la estética de Walt Disney da un giro hacia un mundo personal y alocado. Carolina Sury realiza obras en las que pinta imágenes de su propia vida en Marsella. Los artistas residentes en Madrid, Olaf Ladousse y César Fernández Arias incorporan al conjunto su toque humorístico y su trazo neto.

Para obtener más información sobre este apasionante proyecto editorial consulte

www.ledemiercri.org

Fig. 13: O. TEXIER, *Tarot taré*, Marsella, LDC, 2011.

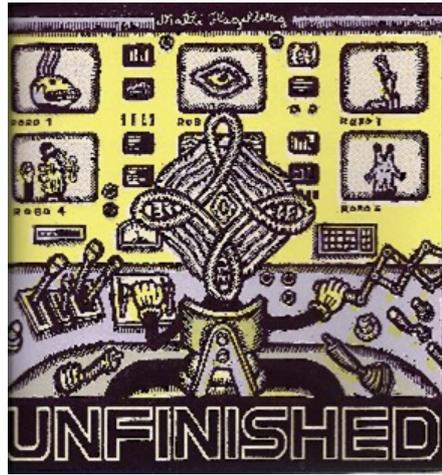

Fig. 14: MATTI HAGELBERG, *Unfinished and abandoned*, Marsella, LDC, 2010.

Fig. 15: FREEDOX KAWAII, *731*, Marsella, LDC, 2010.