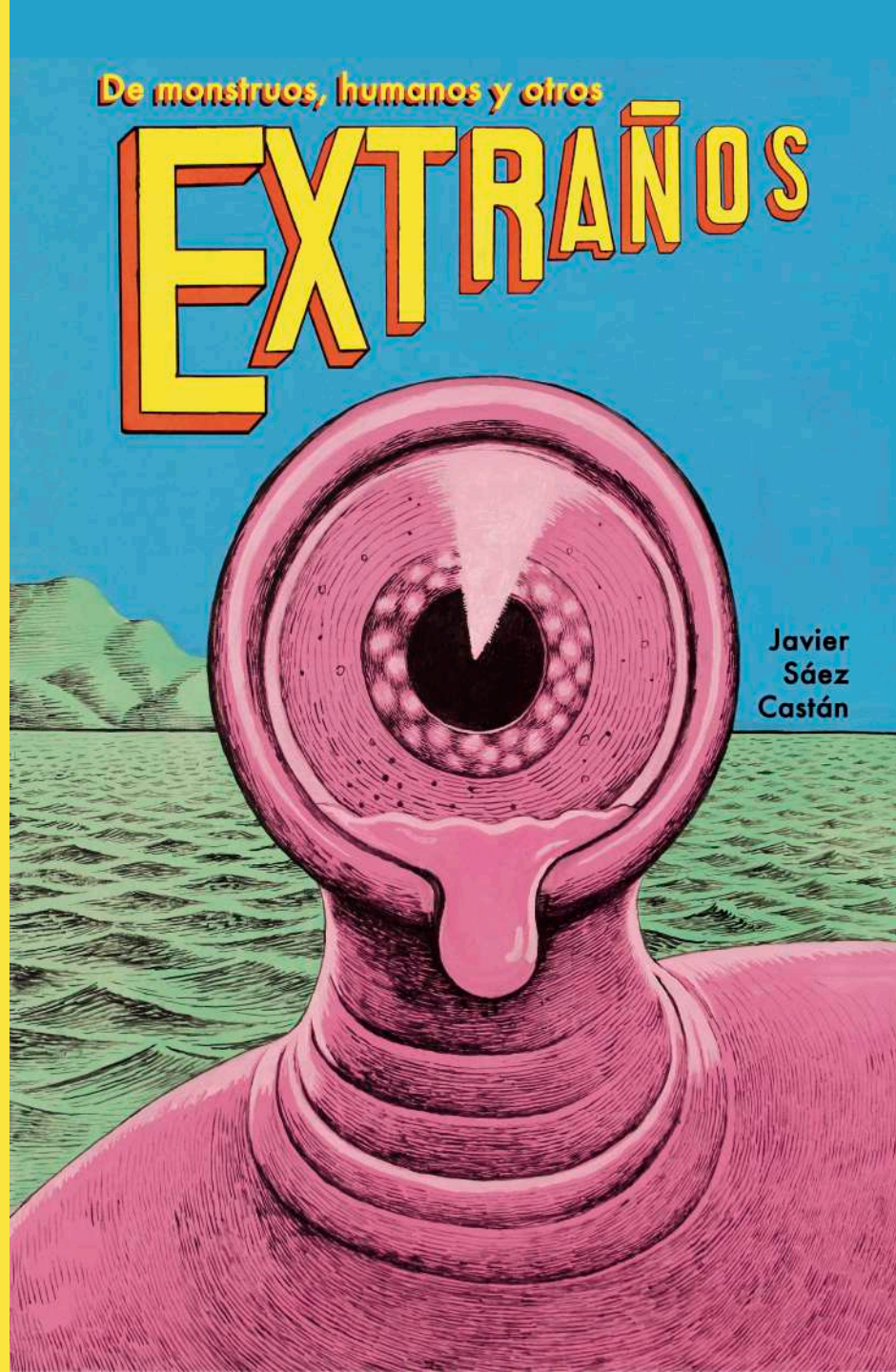

Convocatoria
Red Itiner 2024

We Art
Σxhibitions.

Dossier del proyecto.

1. Título

De monstruos, humanos y otros extraños.

Una exposición de Javier Sáez Castán.

2. Justificación discursiva del proyecto

Introducción

La Cosa del Pantano, el Gusano Galáctico, el Engendro de las Profundidades... Estamos en 2023 y los viejos monstruos del cómic y la serie B han dejado de dar miedo. Mientras las bombas caen al este de Europa y las pandemias amenazan con nuevos zarpazos ¿quién puede temer a esas criaturas *vintage* de peluche y cartón piedra, a esos monstruos de guardarropía? El tiempo, nuestra propia ferocidad, los ha vuelto inofensivos y hasta entrañables. Es entonces el momento de recuperarlos, de advertir el nuevo significado de la palabra *Extraños*: ya no se identificará con “monstruos”, sino que adquirirá el matiz de inadaptado, diferente, raro. A nosotros nos corresponderá decidir qué hacemos con ellos, que lugar tienen en el vértigo de nuestras sociedades en pleno cambio.

Desde esta premisa abrimos las páginas de *Extraños* (Sexto Piso, 2014) y nos encontramos con un cómic singular fruto de la imaginación de Javier Sáez Castán (Premio Nacional de Ilustración 2016). En sus páginas, atravesadas por la presentación de un inconfundible Vincent Price, conocemos las historias de tres desubicados y perplejos monstruos que han dejado de dar miedo para convertirse en extraños, sin más.

Pero no por ello dejan de ser héroes, en un sentido amplio de la palabra, y a cada uno de ellos le corresponderá encontrar su lugar en el mundo y la salida de su propio laberinto a través de un humor que busca la complicidad del lector.

Por otra parte el libro aborda una situación propia del paisaje cultural contemporáneo. ¿Qué se hizo de los viejos géneros, de los medios de entretenimiento que no hace tanto absorbían la atención del público? La respuesta es que de nuevo están aquí, pero revueltos, fundidos en una forma nueva. En efecto, *Extraños* combina elementos del cómic y del *pulp*, del cine de serie B y de la televisión, pero lo hace en el álbum, como un crisol nuevo que confunde sus fronteras.

En el tramo final de la fantástica *Freaks* de Tod Browning, la cofradía de los inadaptados canta a la bella y malvada protagonista una inquietante canción con el estribillo ¡One of us, one of us! Su eco parece resonar en las páginas finales de *Extraños* en forma del espejo que cierra el libro. La mirada, la pregunta, se vuelve a cada uno de nosotros con un resabio de película antigua: *La cosa más extraña... ¡es usted!*

Y así termina el libro y la exposición, con la invitación a pensar y la posibilidad de, pese a todo, seguir sonriendo.

La exposición consta de **tres partes**:

1. *Extraños*, el álbum.
2. Las referencias al cine y la TV, al cómic y la publicidad del siglo XX. Homenaje a la cultura popular del momento.
3. El autor y el proceso creativo.

Dossier del proyecto.

2.1. *Extraños, el álbum ilustrado.*

Desde un estudio que intuimos plató de televisión, Vincent Price se dirige a los espectadores para presentarles “un conjunto de casos que cuestionarán su visión del universo.” Hasta allí la presentación no puede ser más misteriosa... ni tampoco más convencional e hilarante. Sirviéndose del recurso clásico de mostrar unos cuadros en las paredes de su biblioteca, el Dr. Price irá encadenando una serie de historias que evocan algunos ejemplos clásicos del género para envolver poco a poco al lector, hasta implicarlo directamente en un efectista e igualmente paródico “tour de force” final.

*** Todas las ilustraciones originales de la muestra han sido realizadas a plumilla y son en blanco y negro. Los bocadillos de las viñetas no contienen el texto.

**TAN GRANDE...
¡TAN ROSA!**

¡¡¡AYUDAD!!!

¡No hay dónde esconderse! ¡Parece surgir de todas partes a la vez!
¡Y nos ataca! ¿Qué se propone, por qué se mueven tan torpemente?
¿Por qué parece que ensañarse con nosotros sea su razón de ser?
¿Y qué papel jugamos en esta comedia? ¿Todavía vamos sus
juguetes? ¿Cuál fue nuestra falta para merecer esto?
¿Puede acaso la ARROGANCIA?

Ay, Wayne,
correte, no lo sé

Historia nº 1: *Tan grande... ¡Tan rosa!*

De sus aguas emerge una horripilante criatura, venida de las profundidades oceánicas y dispuesta a sembrar el terror... pero desafortunadamente la criatura es rosa, y el público no puede parar de reír cada vez que la ve, incluso cuando es devorado por el monstruo.

A partir de allí, una serie de desgracias se encadenan para frustrar los planes de destrucción del pobre monstruo; por azares del destino, salva involuntariamente a una terrible niña y se convierte en un héroe contra su voluntad.

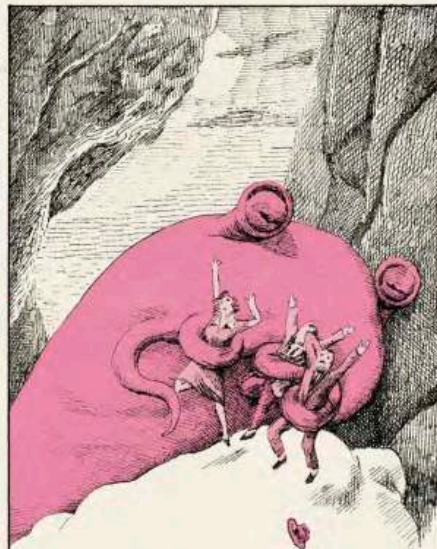
El monstruo se retira a un islote solitario y, apesadumbrado por los recientes acontecimientos, vomita a sus víctimas... Sin embargo, algo ha cambiado: ¡todos se han vuelto rosas! Y la enorme babosa rosa ya no les parece tan cómica...

¡No hay dónde atenderse! ¡Parece surgir de todas partes a la vez!
 ¡Y nos aboca! ¿Qué se propone, por qué se muestra tan cruel?
 ¿Por qué parece que entorpecerá con nosotros sin la razón de ser?
 ¿Y qué papel jugamos en esta comedia? ¿Todavía, como sus
 juguetes? ¿Cuál fue nuestra falta para merecer esto?
 ¿Puede acaso la ARROGANCIA?

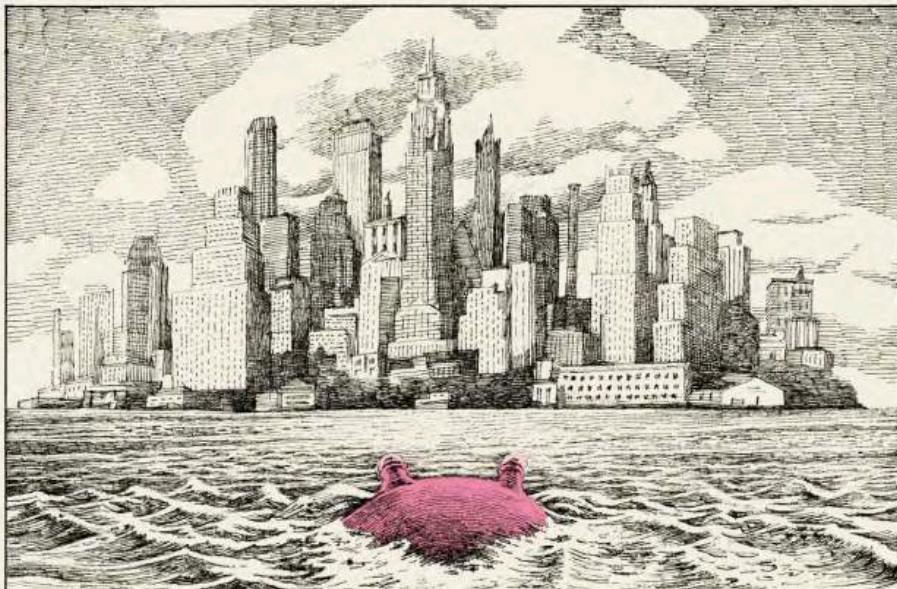
Ay. Woyat,
corinte no 12 cd

La gente rosa huye aterrorizada. El monstruo pasa el resto de la tarde persigiéndolos por la playa.

Por la noche está exhausto. Por primera vez en mucho tiempo, el Monstruo Rosa duerme tranquilo. En sus sueños, vislumbra un futuro color de rosa... Una maravillosa idea comienza a abrirse paso en su mente.

Al alba ya no abriga ninguna duda y regresa a la ciudad, ¡regresa!
Como si se tratara de un presagio, las luces de la aurora tiñen de rosa la ciudad.

... o a casi todo.

¡Porque nadie había visto aún un Enorme Monstruo Rosa!

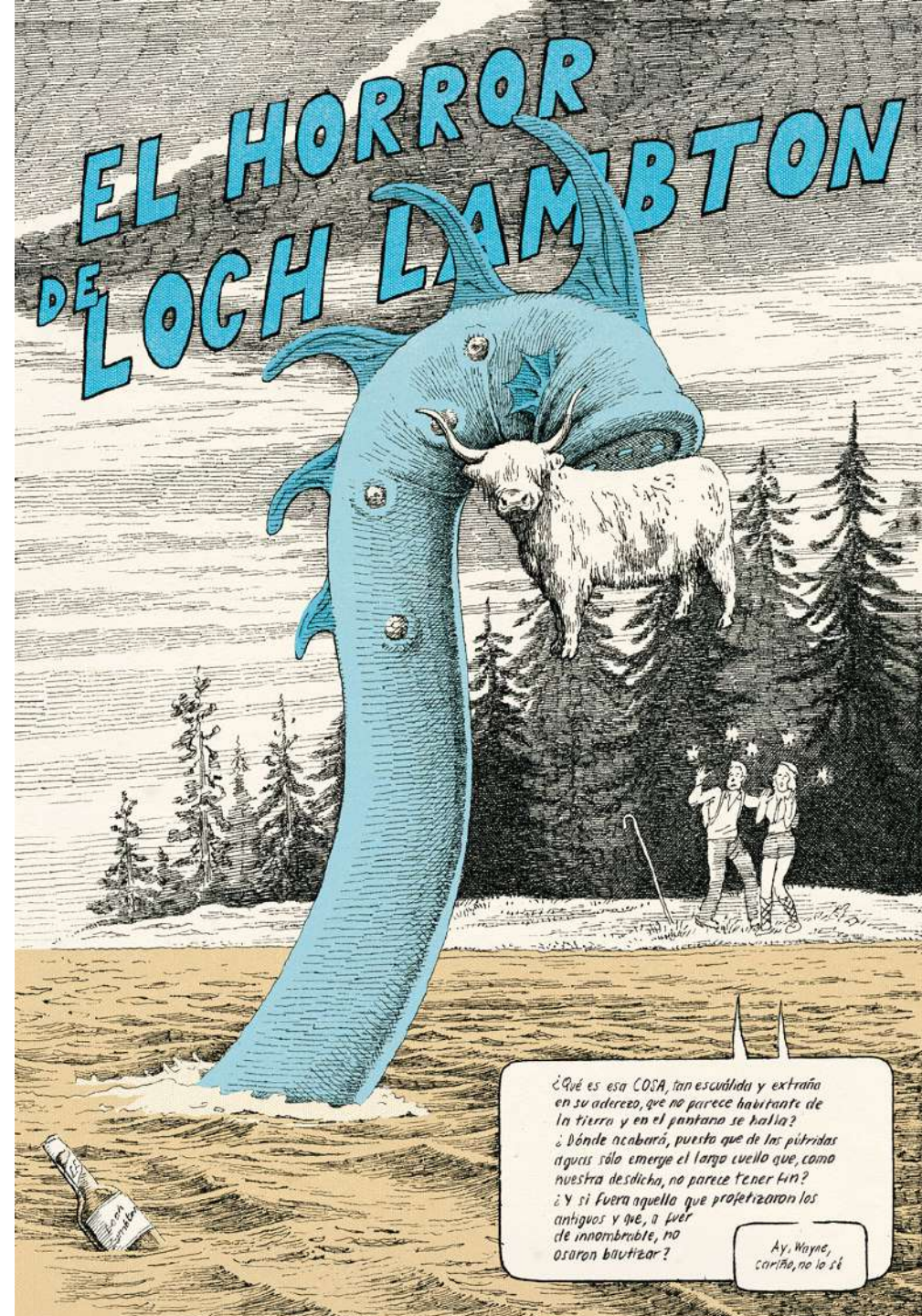
Dossier del proyecto.

2.1. Extraños, el álbum ilustrado.

Historia nº 2: *El horror de Loch Lambton*

Lambton es un hipocondriaco gusano gigante (en realidad nunca conseguimos ver su final) que lleva una existencia “tan gris como el cielo de Edimburgo” en el pueblecito escocés de Loch Lambton. Cobra el subsidio del paro y frecuenta la consulta de la doctora Campbell para que le ayude a superar la fatiga crónica que padece (le cuesta enormemente enderezarse por las mañanas). Su ilusión sería incorporarse a la policía local, pero nadie, ni siquiera su madre, parece deparar en él.

Una noche, sin embargo, ve en el noticiero local el anuncio que cambiará su vida: *cambie de aspecto con Kenny...*

¿Qué es esa COSA, tan escudida y extraño
en su aderezo, que no parece habitante de
la tierra y en el pantano se halla?
¿Dónde acabará, puesto que de las pútridas
aguas sólo emerge el largo cuello que, como
nuestra desdicha, no parece tener fin?
¿Y si fuera aquella que profetizaron los
antiguos y que, a fuer
de innombrable, no
osaron bautizar?

Ay, Wayne,
caríño, no lo sé

Dossier del proyecto.

2.1. Extraños, el álbum ilustrado.

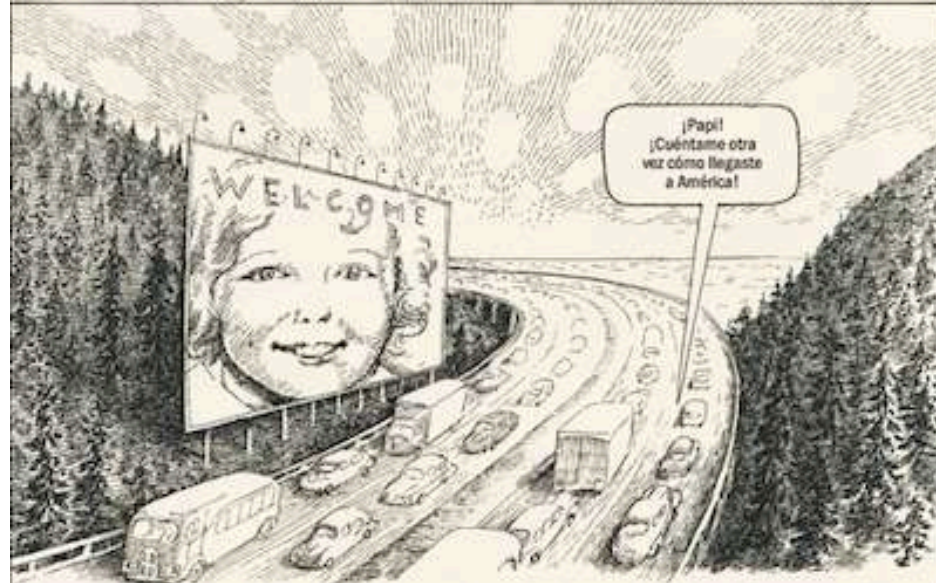
Historia nº 3: *Luces de Sorax*

Bud Chapman y Barbara Adams son dos estrellas de Hollywood algo venidas a menos que, como todos los años, acuden a pasar las vacaciones en la costa junto a su hijito Dowey. Parece ser que se conocieron hace algunos años no muy lejos de allí, durante el rodaje de “La criatura del pantano”, donde Bud representaba el papel del monstruo... sin necesidad de maquillaje, ya que Bud es realmente un emigrante del lejano planeta Sorax 5 atraído por el “sueño americano”, de color enteramente verde y con cara de pez.

Después de instalarse en el hotel, Bud deja a su familia y conduce hasta las montañas cercanas: allí tiene escondido su platillo volador, que revisa una vez al año, “por si acaso”.

Una intensa luz verde deslumbra a Bud. Desde unos arbustos cercanos, observa cómo aterriza una escuadrilla de platillos procedentes de su propio planeta. Para su sorpresa, los comanda un siniestro personaje, que resulta ser un antiguo compañero de colegio...

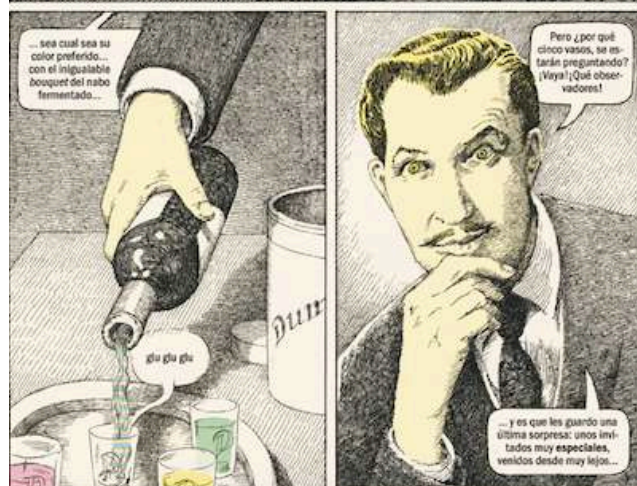
Como todos los años al llegar el verano, miles de ciudadanos se desplazan hacia la costa del estado para disfrutar de unos días de vacaciones. En ese caudaloso río de vehículos hay individuos corrientes, otros que no lo son tanto, e incluso hay verdaderas celebridades del mundo del espectáculo que acuden a pasar unos días en la playa, como todo el mundo... Y unos y otros pueden ser verdaderamente extraños si se miran de cerca...

Dossier del proyecto.

2.1. Extraños, el álbum ilustrado.

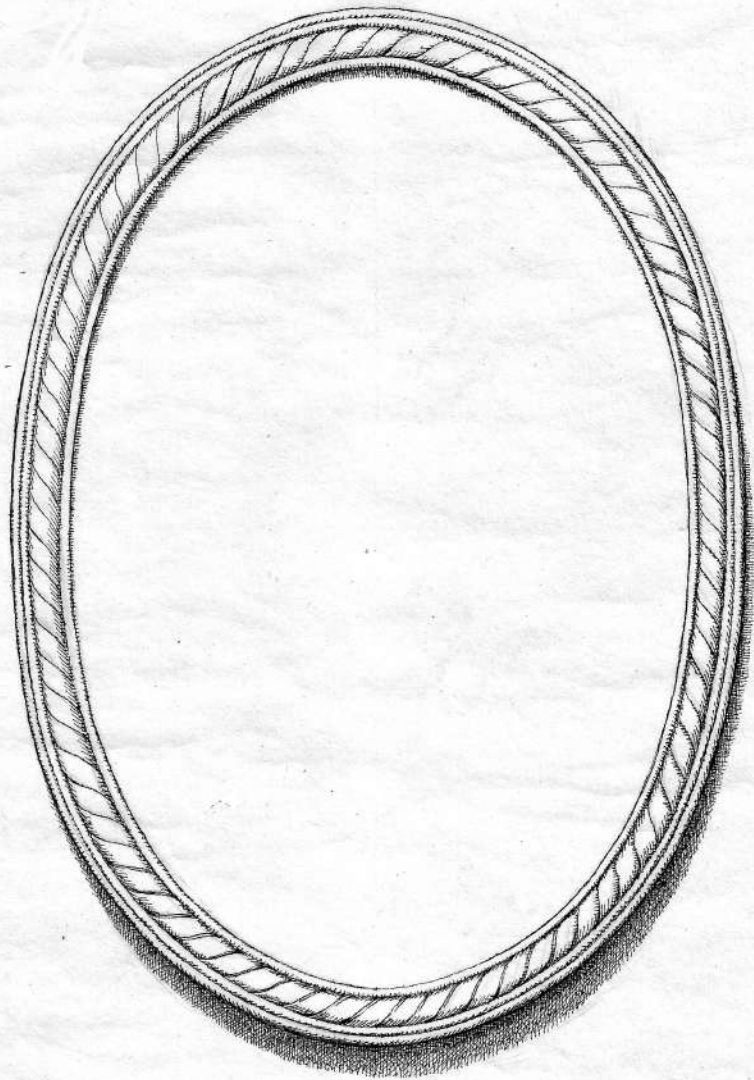
Epílogo.

El Doctor Price ha terminado de contar sus historias y se dispone a servir cinco vasitos de licor Dumley's al calor de la chimenea de su estudio... ¿es entonces el programa que acabamos de ver un spot publicitario? Pudiera ser... pero aquí no acaban las sorpresas que nos deparan las páginas finales de la historia: el Dr. Price presenta a los espectadores unos invitados que al parecer le han acompañado en su estudio todo este tiempo. Se trata nada menos que de los tres extraños monstruos que han protagonizado las increíbles historias que acabamos de leer. Pero a su vez, los "extraños" se preguntan para quién es el quinto vaso de la bandeja... y es entonces cuando el Doctor les anuncia que se dispone a presentarles, a ellos y a nosotros, "la más extraña de las criaturas que pueblan este misterioso universo": el lector, es decir, usted mismo, que se encuentra no sólo con su imagen reflejada en el espejo en la última página, sino también con una forma de contar (y terminar) historias dotada de la ingenua ambigüedad de otros tiempos...

¡Usted!
¡El más extraño de los extraños es usted!

(Omitan los aplausos;
el espectáculo está en todas partes)

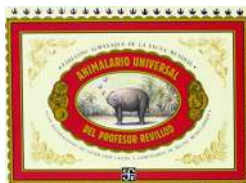

Ultima página de *Extraños*, Javier Sáez Castán

Dossier del proyecto.

Para la elección y preparación de este proyecto hemos tenido en cuenta varios aspectos:

- a) **El artista que hemos elegido es Javier Sáez Castán**, ilustrador y escritor reconocido a nivel nacional e internacional con numerosos e importantes premios, entre ellos el **Premio Nacional de Ilustración 2016**. Ha sido **nominado en dos ocasiones para el Premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award)**, el mayor premio internacional del mundo para la literatura infantil y juvenil. En 2018 la **Real Academia de España en Roma** le concedió una de sus prestigiosas becas en la especialidad de cómic. Es autor del archiconocido ***Animalario Universal del Profesor Revillod*** (Fondo de Cultura Económica, 2004).

- b) **El interés que despierta la ilustración**, una vertiente artística que tanto el cómic como el álbum ilustrado están acercando, cada vez más, a los lectores y aficionados al arte, y que empieza a cobrar gran relevancia en salas de exposiciones, instituciones y museos. Por ello, hemos decidido **presentar una exposición de obras originales**, que permitan valorar esta disciplina en toda su extensión creativa y técnica.
- c) **La exposición como recurso didáctico para profesores de cualquier nivel educativo.**
- d) **El discurso expositivo de la muestra ha sido pensado para que sea sencillo adaptarla a todo tipo de espacios.**

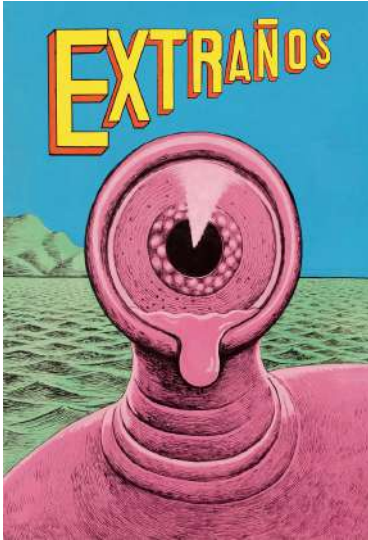
- e. **El público a quién va destinado.** Hemos querido presentar una exposición que por sus características sea adecuada para todo tipo de público. La riqueza y versatilidad de la obra de Castán, su inspiración en el cómic y el *pulp*, el cine de serie B y la televisión, así como el tono y los temas que trata en sus historias hacen de ***De monstruos, humanos y otros extraños*** una muestra ideal y atractiva para espectadores de todas las edades y para familias que quieran compartir tiempo de ocio y cultura de calidad.
- f. **La muestra contará con una ilustración realizada ex profeso para la Red Itiner.** En ella, el monstruo ROSA aparecerá agarrado a un edificio emblemático de la ciudad de Madrid.

- e. **Posibilidad de producir un fanzine de *Extraños*** a modo de catálogo para las sedes que acojan la exposición y otros.

Dossier del proyecto.

2.2. Las referencias al cine y la TV, al cómic y la publicidad del siglo XX. Homenaje a la cultura popular del momento.

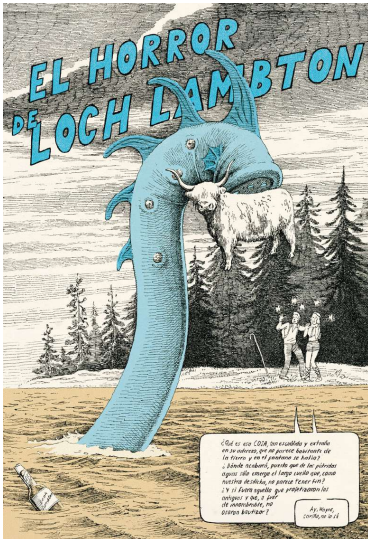

Cubierta de
Extraños,
J. Sáez Castán

Amazing Stories
fue una revista
estadounidense adscrita
al género de ciencia
ficción. Lanzó su primer
número en 1926.

Vincent Price

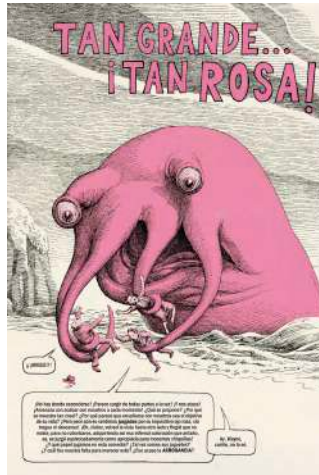

**El horror de Loch
Lambton,**
J. Sáez Castán

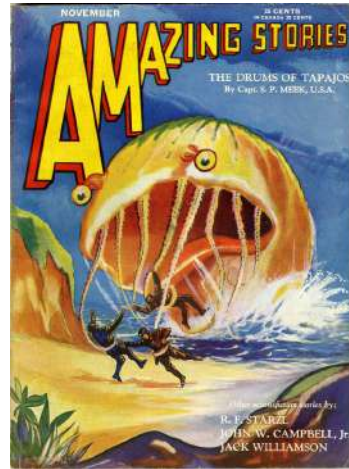
The Private Life of Sherlock Holmes, Billy Wilder (1969).

Dossier del proyecto.

2.2. Las referencias al cine y la TV, al cómic y la publicidad del siglo XX. Homenaje a la cultura popular del momento.

*Tan grande...
¡Tan rosa!,
J. Sáez Castán*

Amazing Stories

King Kong, Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack (1933)

M, el vampiro de Düsseldorf, Fritz Lang (1931)

Dossier del proyecto.

2.2. Las referencias al cine y la TV, al cómic y la publicidad del siglo XX.

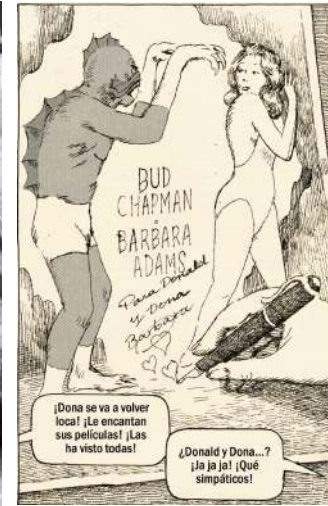
Homenaje a la cultura popular del momento.

Luces de Sorax, J. Sáez Castán

Creature from Black Lake de Joy N. Houck Jr. (1976)

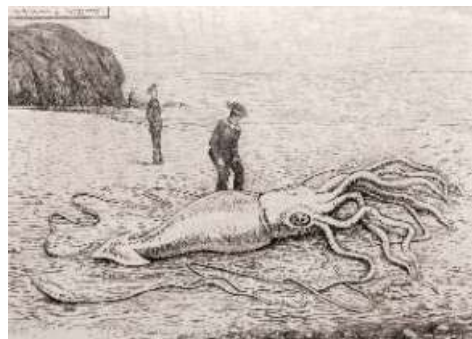
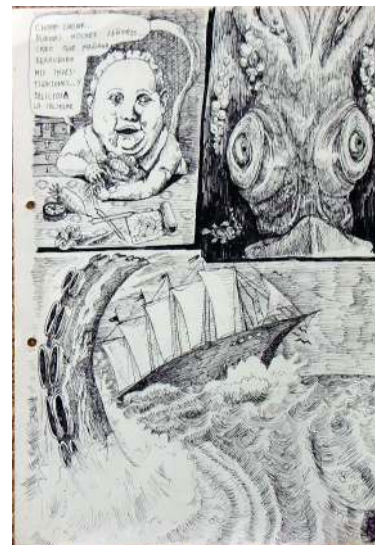
***I was a Teenage Frankenstein*, Herbert L. Strock (1958)**

***Invasion of the Body Snatchers*, Don Siegel (1956)**

Dossier del proyecto.

2.3. El autor y el proceso creativo.

Dossier del proyecto.

2.4. Educación

De monstruos, humanos y otros extraños por sus innumerables referencias cinematográficas, artísticas y literarias, permitiría desarrollar diversas actividades educativas in situ, tales como talleres y visitas guiadas con o sin ayuda de materiales complementarios.

Objetivos:

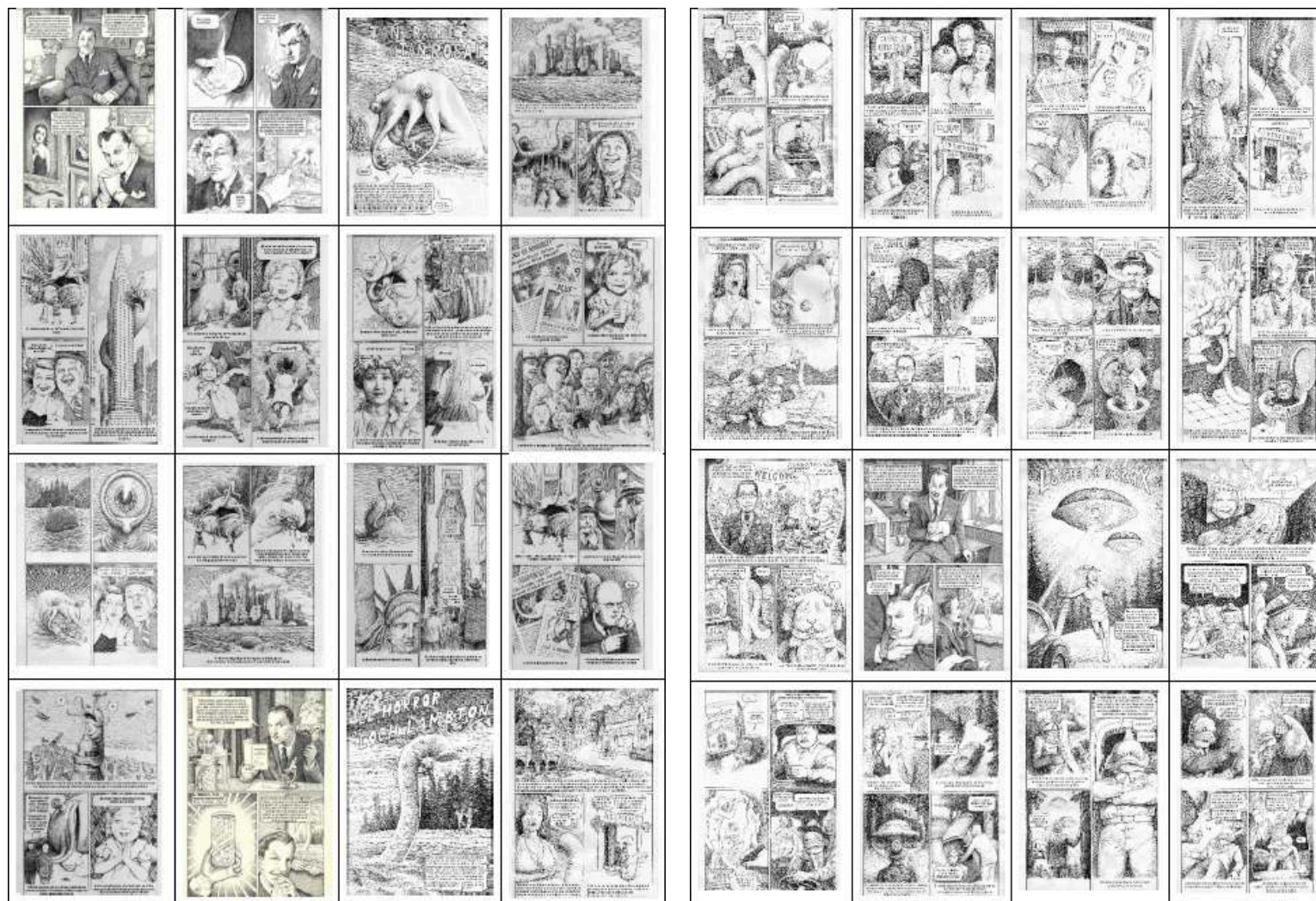
- **Animar a la lectura**, así como al **conocimiento del cine, el cómic y el álbum ilustrado**.
- **Desarrollar el interés por géneros artísticos y literarios** que forman parte de la memoria colectiva del s. XX: el **cine fantástico y de serie B**, el **cómic**, la **literatura pulp**...
- Mostrar la **permeabilidad de los distintos lenguajes artísticos** para transmitir la idea de la cultura como un todo orgánico.
- **Reforzar los vínculos con el imaginario colectivo** que hacen de la cultura un lugar de encuentro entre generaciones diferentes.
- Renovar la **reflexión sobre el concepto de persona**, dando la posibilidad de abrir el debate sobre los conceptos de "diferencia" y "normalidad".
- Plantear la problemática de la **relación de la persona con la sociedad**, necesaria para comprender los límites de una y otra a través de conceptos presentes en *Extraños* como "inadaptación", "diferencia", "anonimato", "integración", "masa", "heroísmo"... y un largo etc.
- Cultivar el **interés por el conocimiento del arte** y en concreto de la **ilustración**, disciplina que presentamos en este proyecto.
- **Educar en el arte, fomentar la creatividad y desarrollar la curiosidad y la imaginación**.
- **Poner a la vista los resortes y prácticas en el proceso creativo de su autor** para, de forma general, mostrar el proceso creativo en sí.

3. Listado de obras. (1/2)

L Autoría: Todas las obras originales son autoría y propiedad de **Javier Sáez Castán**, así como el material que acompaña a la exposición.

Contenido de la exposición:

- 40 dibujos originales serie *Extraños*. Plumilla sobre papel. 29,7x21cm. Valor seguro 800€/dibujo, 11 dibujos originales sobre papel (diferentes técnicas y formatos).
- 4 impresiones digitales. Entre 42 x 59,40 cm y 50x70cm aprox. Valor seguro 50€/print.
- Otros documentos como bocetos, objetos, cómic *Extraños* para mostrar en vitrinas, 1 vídeo y 1 espejo de 40x50cm aprox.

3. Listado de obras. (2/2)

BIO

Javier Sáez Castán (Premio Nacional de Ilustración 2016), es autor e ilustrador de álbumes, cómics, novelas y otros artefactos ilustrados entre los que destacan *Los tres erizos* (Ekaré, 2003); *Animalario Universal del Profesor Revillod* (Fondo de Cultura Económica, 2004); *La merienda del Señor Verde* (Ekaré, 2007); *Limoncito. Un cuento de Navidad* (Océano, 2010); *El armario chino* (Ekaré, 2016); *Extraños* (Sexto piso, 2014); *El Chilangoscopio* (Ediciones Tecolote, 2018); *MVSEVM* (Fulgencio Pimentel; Orfeu Negro; Orecchio Acerbo, 2019) que realiza junto a Manuel Marsol; y el *Animalario Vertical* (Fondo de Cultura Económica, 2021)

Sus obras han recibido numerosos premios y distinciones. Su *Animalario Universal del Profesor Revillod*, traducido a decenas de idiomas, ha sido reconocido como el **Mejor libro ilustrado por la FILIJ de México** en 2004; la **Golden Book Key** le otorgó el **Premio al mejor libro publicado** en 2011 en lengua holandesa y el **Banco del Libro de Venezuela** le concedió el suyo en 2005. La **Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana** de 2007 le premia por *Objetos ¿conocidos?*. Cuatro de sus álbumes ilustrados son seleccionados por la Internationale Jugendbibliothek de Munich para The White Ravens. En 2009 se hace con el **Premio Nostra otorgado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara** (México) por *La venganza de Edison*, y Banco del Libro de Venezuela elige como **Mejor Libro del Año, La merienda del Señor Verde**. *El Chilangoscopio* gana el **Premio al mejor libro juvenil del Instituto de Antropología de México**, y *MVSEVM* gana el premio **Ragazzi Award - Special Category Cinema 2020** en la Feria de Bolonia.

Por el conjunto de su obra, Castán ha recibido la **Mención de Honor del Premio Iberoamericano de Literatura Infantil de la Fundación SM en 2018** y ha sido **nominado en dos ocasiones (2011 y 2012) para el Premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award)**, el mayor premio internacional del mundo para la literatura infantil y juvenil.

En 2016 Castán recibe el **Premio Nacional de Ilustración** que reconoce y distingue el conjunto de la labor realizada por un ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras españolas; el jurado destaca «su creatividad y talento narrativo que implica la dimensión objetual del libro; por su capacidad para construir mundos y contagiarlos; por la calidad de sus obras, muchas de las cuales son grandes clásicos contemporáneos de dimensión internacional y por su generosidad como formador».

En 2017 recibe el VII **Premio Internacional de Álbum Ilustrado otorgado por el Cabildo** de Gran Canaria por *Dorothy*, con texto de Castán e ilustraciones de Pablo Auladell.

En 2018 la **Real Academia de España en Roma** le concede una de sus prestigiosas becas en la especialidad de cómic.