

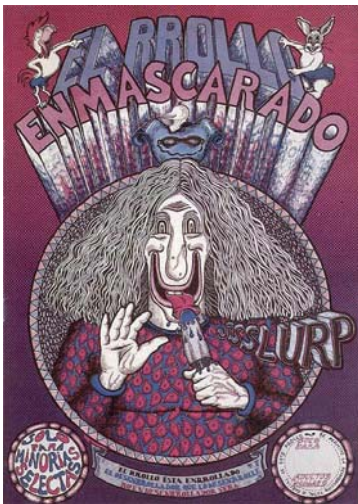
¿QUIÉN ES MAX?

Max es uno de los dibujantes más reconocidos de nuestro país. Desde sus comienzos como historietista durante los años 70, no ha dejado de buscar nuevas formas de expresión en el mundo del cómic y la novela gráfica.

¿QUÉ ES PANÓPTICA?

El propio autor ha querido usar este término en el título de la exposición, ya que nos da una "visión total" (pan-óptica) tanto de su obra, como de sus fuentes y estímulos a lo largo de cuatro intensas décadas de trabajo.

AÑOS 70

NUEVOS TIEMPOS, HISTORIAS Y LECTORES

El clima cultural durante los años finales del franquismo y la Transición favorece la aparición de nuevas revistas y cómics como *Mata Ratos* o *Star*, que ya no van dirigidos a un público infantil o juvenil.

Sus historietas encarnan el deseo de transgredir los viejos valores de la sociedad española en la política, la moral o la sexualidad con grandes dosis de humor.

PRIMERAS OBRAS

Los años 70 son un periodo de aprendizaje y experimentación. Max empieza a publicar algunas viñetas en *El Rollo Enmascarado*, el primer fanzine underground español.

ESTÍMULOS Y REFERENTES

Durante sus comienzos, Max se deja seducir por los planteamientos de la contracultura underground norteamericana y europea. Sus primeros trabajos recuerdan el mundo psicodélico de los Beatles y la estética irreverente de autores de cómic como Robert Crumb o Gilbert Shelton.

EL BOOM DEL CÓMIC PARA ADULTOS: EL VÍBORA

En 1979 nace la revista *El Víbora*, publicación que supone la popularización de este género de historietas y de la que Max fue uno de sus fundadores. Su trabajo en esta publicación se editó de manera ininterrumpida hasta los años 90, cuando Max alcanza su madurez. En ella crea sus dos primeros personajes hijos.

GUSTAVO es el reflejo de aquellos que continuaban luchando contra el sistema dentro de la contracultura. Su estilo es todavía heredero de los tebeos americanos.

PETER PANK nace como una parodia del personaje de Walt Diney. Sus historias son una sátira de las tribus urbanas del momento.

MITOLOGÍA Y LITERATURA

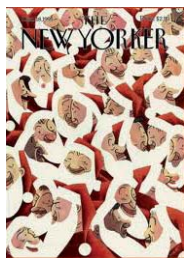
Durante estos años, sus historias de temática urbana evolucionan hacia nuevos intereses como la mitología (celta, clásica, etc.) y la literatura de género fantástico (Lovecraft, Borges, Carrol).

Como referentes de esta evolución, el propio Max cita al dibujante francés Yves Chaland y al belga Ever Meulen, de los que toma el uso de pinceles para aplicar el color y hacer los trazos más estilizados.

AÑOS 80

AÑOS 90

LA CRISIS DEL CÓMIC. MAX ILUSTRADOR

La caída de consumo de historietas nacionales invita a Max a volcarse en su faceta de ilustrador y diseñador gráfico, convirtiéndose en algunos momentos en su ocupación principal.

De su mano han salido multitud de libros infantiles y sus ilustraciones han llegado a ocupar la portada de la prestigiosa revista *The New Yorker*. También publica entonces, para *El País*, *La Biblioteca de Turpin*, dirigida a un público juvenil.

NUEVAS BÚSQUEDAS. MAX ESCRITOR Y EDITOR

Sus trabajos como ilustrador y diseñador le permiten iniciar proyectos más personales, ocupándose tanto de las ilustraciones como de las narraciones literarias (*El prolongado sueño del Señor T*). En ellas se ocupa de temas como la guerra de Bosnia o el mundo de los sueños y el subconsciente. Abandona el color y retoma la plumilla con trazo roto y rugoso.

En 1995 funda y coedita junto a Pere Joan la revista de cómic alternativo *Nosotros Somos Los Muertos*. En esta publicación se incluye el trabajo de autores independientes hoy reconocidos en el mundo de la novela gráfica.

BARDÍN EL SUPERREALISTA

En 1997 crea a su tercer personaje fijo, Bardín el superrealista. Max regresa al color adaptando a Bardín a cualquier situación y tipo de grafismo, formato e historieta.

Con él recorre el subconsciente a través de una estética que mezcla el “mundo Bruguera”, el arte surrealista, los mandalas budistas o las referencias a otros artistas de cualquier época, esta vez en clave de humor.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL CÓMIC

Max utiliza las tecnologías digitales en sus últimos trabajos. Esto supone un mayor control en el proceso de la imagen y una mayor rapidez en la aplicación del color.

En sus obras más recientes, de absoluta libertad, muestra influencias tan dispares como Osamu Tezuka, uno de los primeros autores del manga japonés, o el mundo del graffiti.

MAX Y LA MÚSICA

La trayectoria como ilustrador de Max ha estado siempre ligada a la música. Son muchos los encargos por parte de músicos tanto para carteles o carátulas de discos como para la animación de clips. Este campo le permite una gran libertad interpretativa llegando a soluciones muy dispares.

OTRAS FORMAS DE LITERATURA PARA LOS LECTORES DE SIEMPRE

La apuesta del Instituto Cervantes para integrar la novela gráfica en las lecturas en español queda patente en la biblioteca que se ha instalado en esta exposición, donde podéis encontrar desde artistas consagrados en este género a otros que empiezan a destacar actualmente. Las temáticas son variadas y abarcan historias autobiográficas, intimistas, de denuncia y fabuladas.

AÑOS 2000

Max. Panóptica 1973-2011

Instituto Cervantes - Sala de exposiciones (C/ Alcalá 49, Madrid)
Del 22/02/12 al 13/05/12
Horarios de visita: martes a domingo de 11 a 20 h. Lunes cerrado
www.agendamadrid.cervantes.es

Contenidos y diseño de hoja didáctica: Hablar en Arte

