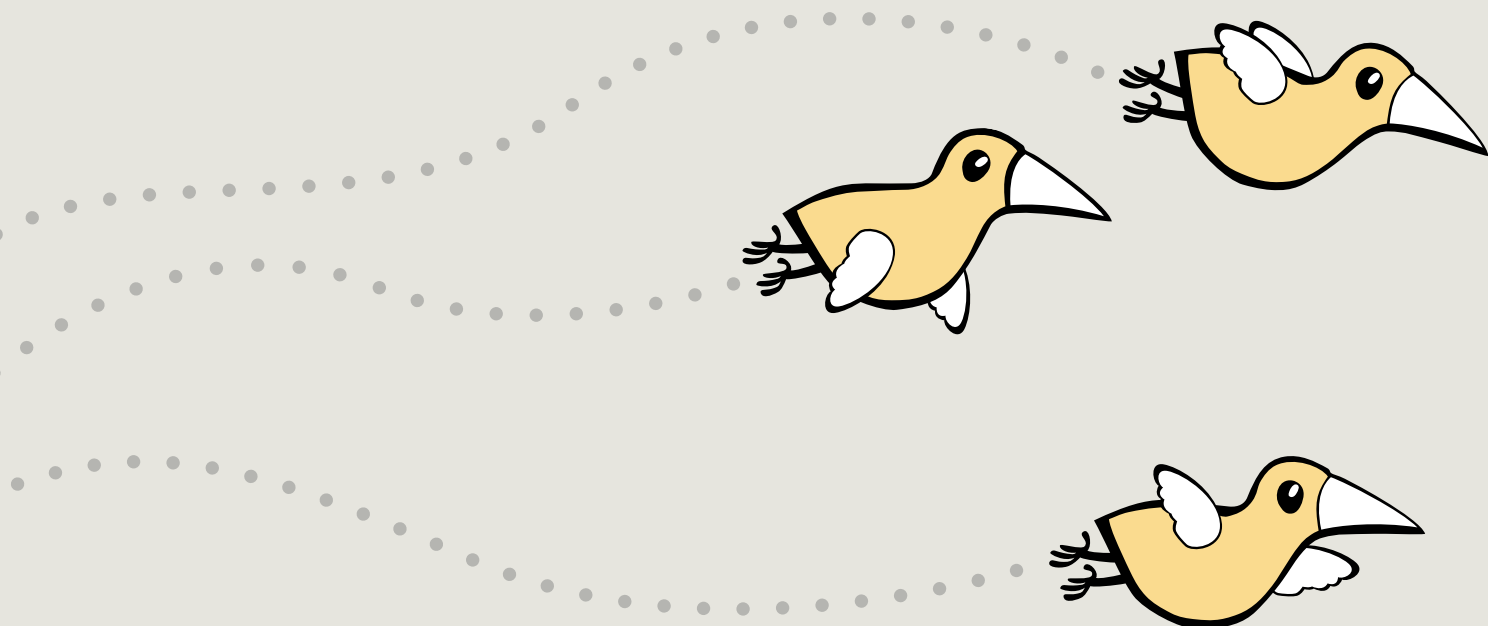

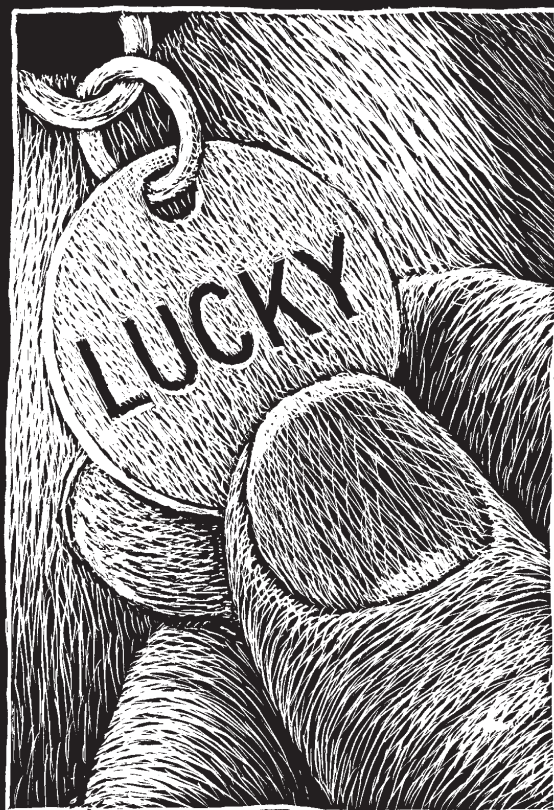

МЕЖДУНАРОДНА КОМИКС ИЗЛОЖБА

Национален изложбен център
за съвременно изкуство
ул. „Шипка“ №6
15 август – 15 септември
София, 2014 г.

INTERNATIONAL COMICS EXHIBITION

The National Exhibition Centre
for Contemporary Art
6, "Shipka" Str.
August 15th – September 15th
Sofia 2014

Томас От / Thomas Ott (1966)

Новият живот на графичната новела

Антон Стайков

Преименуването на част от комиксите в „графична новела“ ги разграничава от супергероите, от историите на ужасите, но и от нежелано подреждане до детските и юношеските комикси от всякакъв вид. Графичната новела достига до нови публики, в течение на няколко поколения възпитава читатели, автори, издатели, в резултат от което формира и пазар за реализация, колекциониране, съществуване на автори и публика. Младите читатели поискаха своите по-сложни истории, своите графични новели, свързани с видео игрите, със съвременните проблеми на еманципираните семейства, еманципираните деца, еманципираните общества.

И все пак, опитът да се разграничи графичната новела от комикса, за да се възприема „на сериозно“ като част от високата култура, в началото на XXI век се претопява в огромните количества комикс произведения с различни качества, добре написани, добре нарисувани,

The New Life of the Graphic Novel

Anton Staykov

The renaming of some comic books to “graphic novel” drives them away from the superheroes and the horror stories, but also prevents them from being ranged among children’s and young adults’ comics of any kind. The graphic novel reaches toward new audiences, educates readers, authors and publishers alike in the course of a few generations, and thus sets up a market of realisation, collections, and a possible existence of authors and audience. The young readers requested an intricate story, a graphic novel related to video games, to modern-day issues of emancipated families, emancipated children, emancipated communities.

Then again, the early-21st-century attempts to distinguish the graphic novel from the comic book, so that it can be taken “seriously” as part of high culture, melted away in the sheer number of comics – with various qualities, well-written, well-illustrated, printed in special editions, adequately advertised via all channels of popular and elite media. Sifting out the truly significant picture stories is getting

Райнхард Клайст /
Reinhard Kleist (1970)

отпечатани в специални издания, рекламирани адекватно по всички канали на популярните и елитарни медии. Да се отсеят истински значимите нарисувани разкази става все по-сложно.

Изборът ми на няколко автори на графични новели за „София комикс експо“ се ръководи от няколко критерия. На първо място, това е първа международна изложба на комикси в България, на която исках да покажа различни почерци, стилистики, начини за водене на разказ. В същото време, тази селекция съседства с много силни представители на класическия комикс от цял свят. Тя има за намерение и да съпостави различни отправни точки, и правото на творческо съществуване на двата подхода. Но най-важното за мен беше да покажа силни творчески индивидуалности, автори, които лично ме привличат и вълнуват.

В паната на всеки автор се постарах да избира най-ключовите моменти от техните разкази, да ги оставя в тяхната естествена последователност, за да покажа майсторството в техниката на разказване на всеки един от тях.

1. Райнхард Клайст се появява в българските книжарници през 2014 г. с „Боксърът“, но моите предпочитания бяха към неговия разказ за Джони Кеш (*Johnny Cash: I See a Darkness*), албумът, който изстреля още през 2006 г.

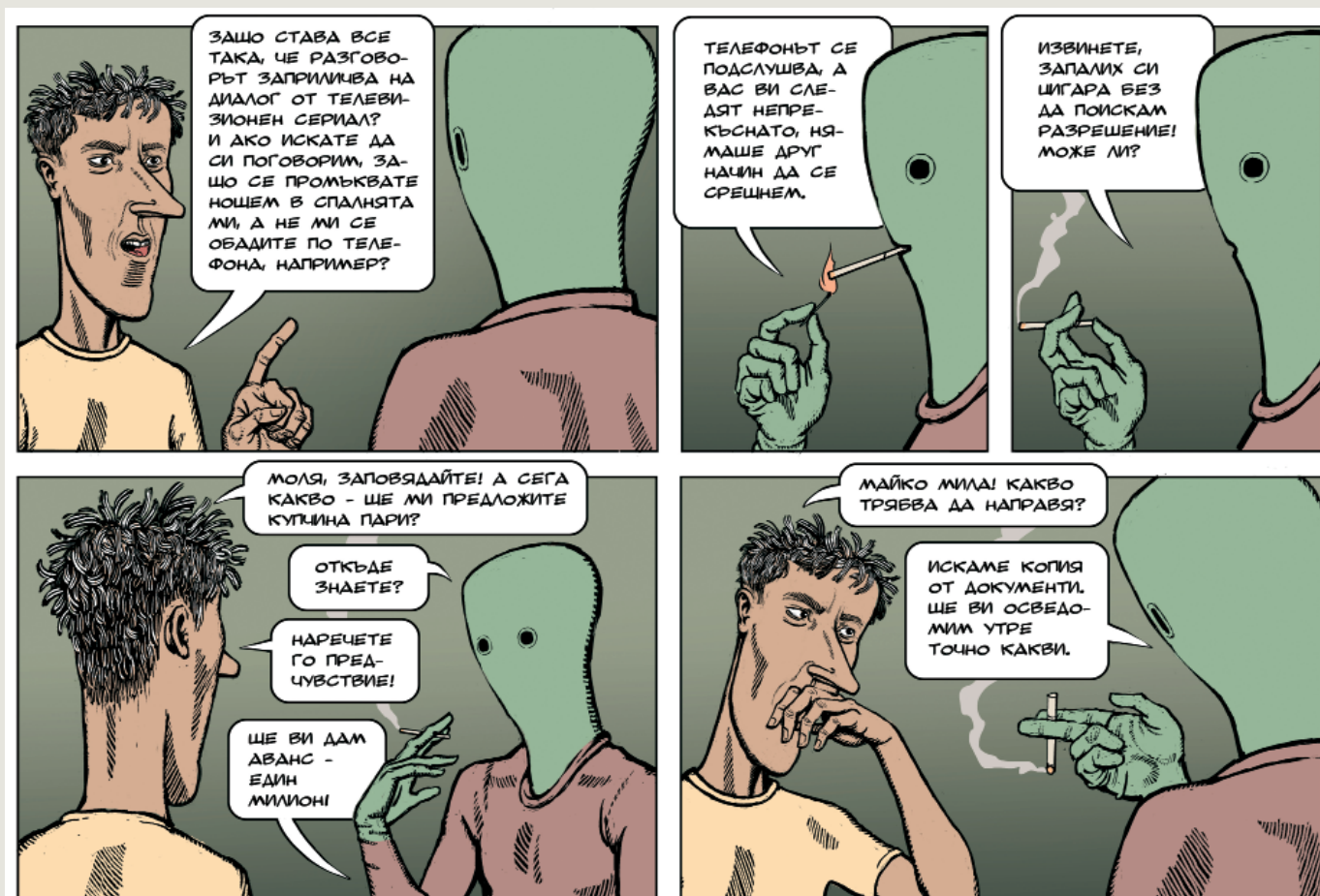
harder and harder.

My choice of a few graphic novel authors for Sofia Comics Expo was driven by several criteria. Number one, this is the first international comics exhibition in Bulgaria, at which I wanted to present different signatures, styles, ways of telling a story. At the same time, this selection stands alongside a number of prominent representatives of the classical comics from all over the globe. So, the Expo also aims at comparing the different starting points and at the right of artistic existence of both approaches. But my most important goal was to exhibit strong artistic individuals, authors whose works I am personally drawn to.

I sought to choose the most crucial moments in the stories of each author's panel, to lay them out in their natural succession, so as to show the mastery of each author's narrative technique.

1. Reinhard Kleist emerged in the Bulgarian bookstores in 2014 with *The Boxer*, but my preferences leaned towards his story about Johnny Cash (*Johnny Cash: I See a Darkness*), the album with which the German author rocketed to the world rankings as early as 2006 and began a glittering career. What makes this book remarkable is a free and daring artwork, a flawless narrative, a use of black-gray-white for the gradation of plastic and emotional conditions.

2. Sotir Gelev's graphic novel *Patent 64246*

Сотир Гелев / Sotir Gelev (1960)

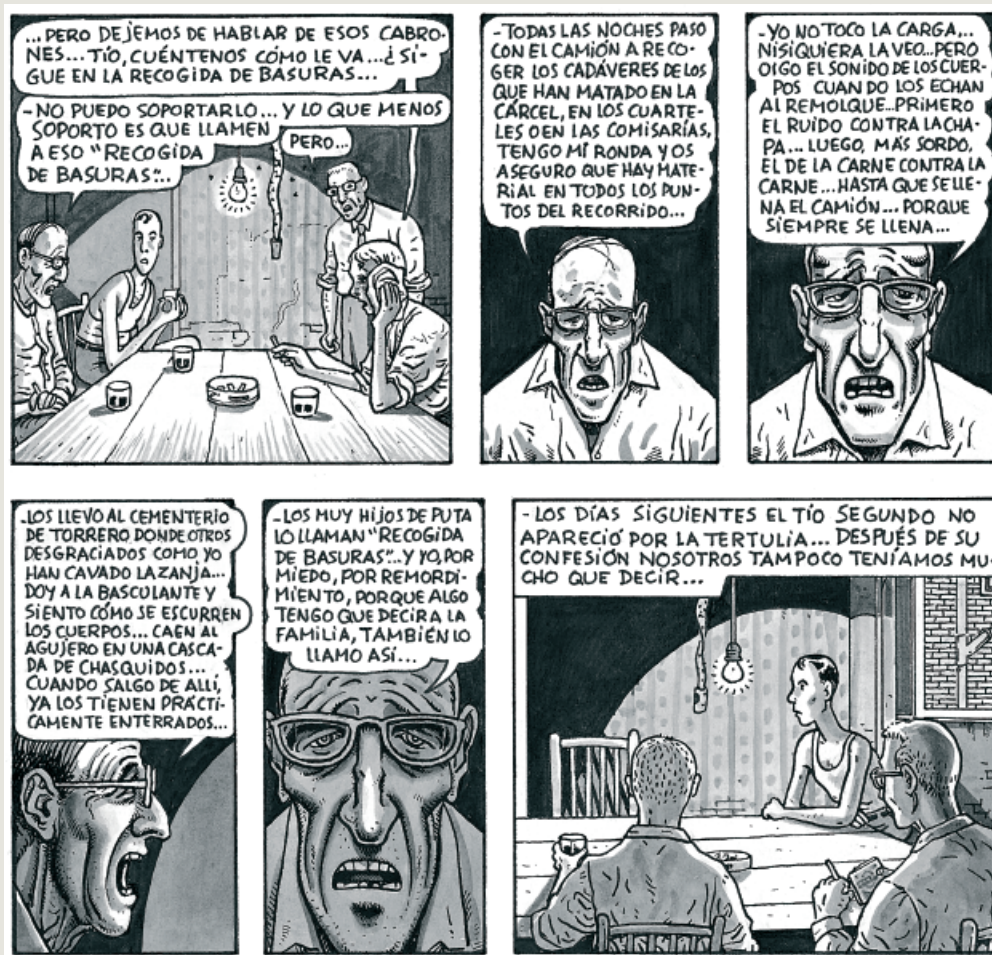
немския автор в световните класации и го доведе до звездна кариера. Свободна и смела рисунка, безупречно воден разказ, използване на черно-сиво-бяло за грацията на пластически и емоционални състояния отличават тази книга.

2. Графичната новела на Сотир Гелев „Патент 64246“ не познава аналог в западни издания, а в съвременната българска среда е съвсем самотна. Предстои излизането ѝ като част от албума „Над дъгата 2“ в края на 2014 г. Алегоричен език, герои с маски, които носят против желанието си, антиутопичен разказ, който рисува съвременна България, но и съвременната държава изобщо, стилизиран графичен изказ, в който декори, костюми, изкуствени театрални осветления маркират изграждането на няколко героя с нееднозначни характери. Моите надежди са тази новела да предизвика повече български автори да търсят силни сценарии, да търсят собствен графичен стил, да работят повече!

3. Имах щастието да се започна с Антонио Алтариба на фестивала в Белград. Поканих го с пълната увереност, че личната история, която той разказва заедно с художника Ким в „Изкуството да летиш“ (*El Arte de volar*), е универсална и значима, независимо от конкретния исторически контекст. Бащата на

knows no parallel in western publications, and in contemporary Bulgarian environment it is completely unrivaled. It is to be published as part of the album *Over the Rainbow 2* by the end of 2014. Allegorical speech, characters with masks which they wear against their will, a dystopian narrative that depicts present-day Bulgaria, but at the same time the modern state in general, a graphic wording in which décor, costumes, and artificial theatrical lighting disguise the building of a few characters with ambiguous personalities. My hopes are that this novel will urge more Bulgarian authors to seek strong narratives, a personal graphic wording, and to work harder!

3. I had the pleasure of meeting Antonio Altarriba at the festival in Belgrade. I invited him with the absolute confidence that the personal story he tells in *The Art of Flying* (*El Arte de volar*), together with artist Kim, is universal and significant, despite the specific historical context. The author's father had lived for a long and tragic time in Spain and his story – after the civil war and the years of restoration of Spain's democracy – is a story of Europe, a story of despair, will for life, struggle to find a place under the sun regardless of the agonizing personal and collective fate. At first glance, the static style of Kim's art stands in stark contrast to the tragic story, but this lends an even

Антонио Алтариба / Ким / Antonio Altarriba / Kim (1952) (1941)

автора живее трагично и дълго в Испания, разказът за живота му – след гражданската война и до годините след възстановяване на демокрацията в Испания – е история на Европа, история на личното отчаяние, желание за живот, борба за място под слънцето, независимо от мъчителната лична и обществена съдба. Статичният стил в рисунката на Ким на пръв поглед контрастира с трагичния разказ, но това създава още по-абсурдна комикс-ужасна-реалистична атмосфера в тази многократно награждавана и превеждана книга.

4. Следя швейцарския художник Томас От от годините, в които той започваше с участие на фестивала Fumetto в Люцерн. Изключителното му чувство за самота и ужас напълно се покриват с откритията на необичайната му техника – изчегъртани негативно силуети, предмети, интериори, които придобиват особена сила и значимост от това „вглеждане-изработване“, което изисква време, умения, концентрация, несъпоставими с друг автор днес. Неговата графична новела, посветена на едно „щастливо“ число, присъства еднакво добре и като история в книга, и като експонат в галерия за класическа изящна графика.

5. Художникът Хенрик Ким-Рер е прочут комикс автор в родната си Дания с комични стрипове,

more absurd comics-horror-realistic atmosphere to this repeatedly awarded and translated book.

4. I've been following the Swiss artist Thomas Ott since the years of his first appearance at the Fumetto festival in Lucerne. His exceptional sense of loneliness and horror are in perfect alliance with his unusual technique – negative scratchboard engravings of silhouettes, objects, and interiors that acquire a specific power and significance through these painstaking drawings. The time, skill, and concentration this art requires make it unparalleled to any other contemporary author. His graphic novel dedicated to a “happy” number stands equally good both as a story in a book and as an exponent in a gallery of classical fine graphics.

5. The artist Henrik Kim-Rehr is popular in his native Denmark with his comic strips, but New York becomes his true home and the place where his graphic novels are born, depicting his first-hand view of the dramatic events of 9/11. After a successful solo exhibition of his panels in the Sofia National Library in the summer of 2014, for the Sofia Comics Expo I concentrated on presenting his novel dedicated to a one-hundred-year-old event. *Gavrilo Princip – The Man Who Changed the World* is translated in five languages and the panels exhibited at Sofia Comics Expo present the most important dramaturgical tangles of this

Хенрик Ким-Рер /
Henrik Kim-Rehr (1964)

но Ню Йорк е градът, който става негов истински дом, и мястото, на което се раждат графичните му новели, в които описва личния си поглед от драматичните събития на 11. септември. След успешната самостоятелна изложба от негови табла в Националната библиотека в София през лятото на 2014 г., на София комикс експо се концентрирах върху представянето на неговата новела, посветена на събитие със стогодишна давност. „Гаврило Принцип – човекът, който промени света“ е преведена едновременно на пет езика и панелите на София комикс експо представят най-важните драматургични възли от тази книга от цели 200 страници, в която се разказва за раждането на един терорист, за бедността, разрушаващите се империи, за ролята на няколко подредили се случайности. Хенрик Рер разказва ефективно, без излишно пластично самохвалство, стилът на „Гаврило“ е повлиян от експресионистичната гравюра от началото на XX век, от съвременните фотографии, драматичното черно, което обгръща албума, се стапя на места в умели забавяния, концентриране върху детайли, метафорично богатство и цялостност на тази книга, която тепърва очаква своите премиери в няколко страни на Европа и света.

200-page book. It tells a story about the birth of a terrorist, about poverty, crumbling empires, and the role of a chain of incidents. Henrik Rehr narrates effectively, without superfluous plastic boastfulness and Gavrilov's style is influenced by the expressionist etchings from the beginning of 20th c. and by modern photography; the dramatic black that envelops the album sometimes melts away in skillful suspension; there is attention to detail, and a metaphoric profuseness, and an air of wholeness in this book that has yet to be premiered in a couple of European countries and around the world.

