

VIVA LAS LOCAS!

Lopetettuaan Love and Rockets -sarjakuvan Hernandezin veljekset jatkavat tarinoitaan. Lehtien nimet ja koot ovat tosin muuttuneet, ja kumpikin veljeksistä parjaa nyt omillaan.

Jonathan Mander

Love and Rocketsin lukijana pelästyin, kun lichte tehneet Hernandezin veljekset Gilbert ja Jaime ilmoittivat muutamia vuosia sitten lopettavansa julkaisunsa lehden 50. numeroon. Sarjassa seurattiin alusta eli vuodesta 1983 asti samoja henkilöitä, samoja yhteisöjä ja ympäristöjä. Niinpä lukija kiintyi hahmoihin ja heidän elämiinsä. Onneksi pelästyin turhaan. Kumpi-

kaan Hernandez ei ole hylännyt henkilöitään.

Gilbert otti aluksi irtioton Palomaria, jonne hänen tarinansa olivat sijoittuneet ja teki Dark Horse -kustantamolle Girl Crazy -sarjan, joka kertoi kolmesta 16-vuotiaasta supertyöstä. Mutta koska Hernandez-piirrosta on omaleimaista ja Love and Rocketsin maailma on aina ollut muuntautumiskykyinen, ei ympäristön muutos tuntunut ihmeemmältä poikemalta. Irtonainen ote säilyi.

Girl Crazy:n jälkeen Gilbert aloitti lehden nimeltä New Love, jossa palattiin tutuille seuduille.

Vapautta, vapautta!

Miksi sitten lopettaa Love and Rockets, jos samoja tarinoita kerrotaan nyt uusissa lehdistä?

Mitään ihmeempää syytä ei annettu. Veljekset eivät riitaantuneet, ja Girl Crazyä lukuunottamatta Fantagraphics kustantaa yhä Hernandez-sarjakuvia kuten teki koko Love

Jaime Hernandezin riemastuttava supersankariparodia Measles-lehdestä.

and Rockets -rupeaman ajan. Gilbert on sanonut syynä olleen pelon siitä, että ennen pitkää sarja väljähtää. He halusivat lopettaa sarjan sen ollessa vielä hyvä.

Numeron 50 jälkeen Hernandezilla oli aikaa ladata alkujaan, suunnitella uusia tarinoita ja mikä mahtavinta – uusia lehtiä.

Melkein 20 vuoden jälkeen nimenomaan Love and Rockets -sarjakuvasta varmasti alettiin odottaa jotain tiettyä, vaikka veljesten maailma onkin aina ollut muuntelukykyinen. Nyt Hernandezit ehkä kokevat voivansa tehdä tarinoitaan vapaammin. Psykologinen juttu.

Juoruja, juoruja!

Parasta on, etten ole vielä kukaan lukenut joka ikistä Love and Rockets -juttua; on vielä tarinoita kuulematta ja löytämättä.

Sarja ei ole helpoimmin seurattavia, koska tarina ei etene kronologisessa järjestyksessä. Kokonaisuudet ovat kuitenkin jatkuvia ja netistä on löydettävissä kronologiakarttoja. Myös Jaime on sano-

© Gilbert Hernandez

Chicas! Sex!

Välillä tarinoihin uppoaa kuin olisi itse mukana. Toisinaan Hernandezit piirtävät henkilöidensä tarinat mielikuvituksensa kuviksi, jolloin saamme nähdä ennemmin sen miltä tarina kuulostaa kuin sen miten juttu oikeasti tapahtui. Sillä tämä on sarjakuvaa, ja sarjakuvan realismi voi olla häilyvää. Siihen sisältyy juoruilun menta-

litteetti: kerrottu tuntuu todenmalta, kun liioitellaan. Ehkä myös siksi naiset ovat niin uhkeita. Tai ovathan latinonaiset perinteisesti pyöreitä sieltä sun täältä, kuten takapuolesta ja rinnoista, mutta kyseessä ei ole silkka takapuolen ja tissien ihannoiti, vaan tietyn naisellisuuden havainnollistaminen ja ihailu. Ja nämä naiset ovat myös seksuaalisia.

nut tehneensä tarinoistaan kartan tarkistaakseen, onko juttu pysynyt koossa. Onhan se.

Hernandezit ovat kuin juorujen kertojia, jotka auttavat meitä seuraamaan muutaman henkilön elämää. Lukemattomat ja kertomattomat tarinat ovat vain palasia kaverista, jota emme vielä tunne. Epäkronologiasta syntyvä sekavuus on siinä mielessä sallittua. Samaan tapaan kuin tutusta kuulee juttuja hänen elämästään sieltä täältä.

Kyvystä kirjoittaa monipuolisia ihmisiä ja tarinoita Hernandezeja on usein kuvailtu adjektiivilla "elämänmakuinen". Heidän tapauksessaan se tarkoittaa epämääräisyyden ja intiimiyden yhteyttä.

Hahmot ovat sekalaisia puolittuvuuksia.

Mi vida loca!

Love and Rockets alkoi vuonna 1983. Ensimmäinen numero oli omakustanne, jonka perusteella Fantagraphics alkoi julkaista sarjaa. Varhaisessa vaiheessa mukana oli myös veljessarjan kolmas sarjakuvapiirtäjä Mario, jonka piirrosta oli poikkeaa rosoisuudellaan toisten veljesten töistä. Hänen juttujaan on myös Gilbertin toimittamassa Fantagraphicsiltä ilmestyvässä Measles-lehdessä.

Hernandezit ovat latinoja ja he kertovat tarinoita espanjan- ja englanninkielisistä latinoyhteisöistä. Gilbert kertoo tarinoita Palomarin kylästä. Päähahmona häärää Luba, mahtimo ja kylän hallitseva hahmo. Palomar sijoittuu epämääräiseen aikaan ja paikkaan – maaseudulle. Selväksi tulee, että nykyajasta on päällisin puolin kyse, mutta noituus on läsnä ja olot ovat alkeelliset. Gilbert yhdistää

vanhakantaista ympäristöä avoimiin ja nykyaikaisiin henkilöihin. Vaikka kyllä takapajulasta myös takapajuisia hahmoja löytyy.

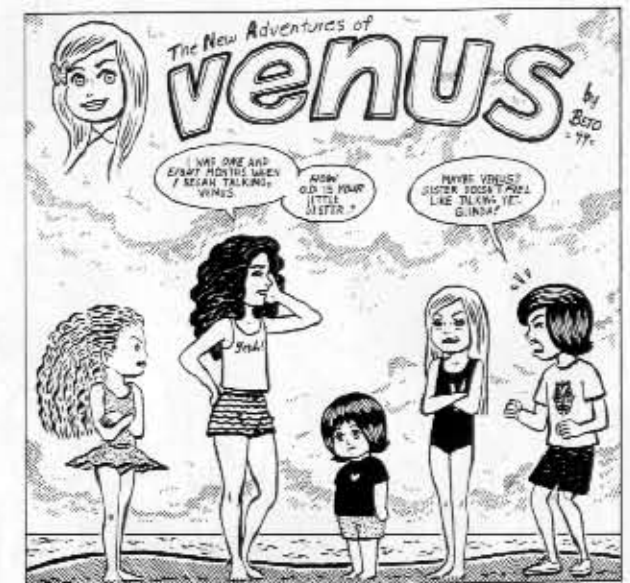
Palomaria verrattiin Gilbertille siinä määrin Gabriel Garcia Marquezin maiseen, että hän vihdoinkin faniensa painostamana tutustui kirjailijan töihin. Jaimen sarjakuvat ovat kuitenkin villimpiä ja selkeämmän nykyaikaa. Aikajanat menevät vapautuneesti ristiin. Alussa esimerkiksi Hopeyn duuni on korjata avaruusaluksia. Jaimen uudessa sarjakuvassa Penny Centuryssa sarjan nimihahmo pukeutuu kuin supersankarit ja pakenee jossain vaiheessa kuuhun.

Molempien veljesten maailma on eheä ja avara. He eivät sulje mahdollisuuksiaan ja onnistuvat ylläpitämään seikkailuissaan johdonmukaisuuden, jonka myötä kaikki loksahda paikoilleen – vähän kuin Hugo Prattin Corto Maltese -sarjoissa.

Hernandezit välttävät raskassoutuisuutta tai akateemista älyllisyyttä, he ovat juoruperinteestä ja sarjakuvista innoituksensa ammentavia tarinankertoja. Heidän maailmansa sallii eri teemojen käsittelemisen, mukana myös ajankoh- taisuus kuten mielenosoituksia, vaaleja, lesboja, punkkia ja bändejä.

Comics!

Gilbert Hernandezin Venus on parasta tyttösarjakuvaa herran vuosin.

Naiset ovatkin Hernandezien tarinoiden sydän. Tarinat tulvat naisten elämästä. Ehkä juuri siksi Jaime ja Gilbert kuvittavat meille nämä tarinat. Ehkä naisilla on liian kiire elää omaa elämäänsä, joista kertoo tarinoita. Melkoisia tarinoita. Melkoisia naisia!

Michistä on vaikeampi saada otetta. Mitä kiinnostavaa heissä on? Naiset ovat lähemmin tekemisissä kaikkien elämän osa-alueiden kanssa: he synnyttävät, kasvattavat, hoitavat kuolevat ja nuolevat haavat. Useimmiten miehet ovat naisia hillitympiä ja laimempia – ainakin Hernandezien sarjakuvissa. Tämä naisten kosketuspinta elämän kaikkiin osa-alueisiin on toki vanhahtava käsitys, mutta taitaa olla vallitseva, varsinkin latinokulttuurissa, ehkä myös Suomessa.

Girl Crazy'n albumin esipuheessa Jim Silke kirjoitti keskustelustaan veljeksistä puheliaamman eli Gilbertin kanssa, jossa tämä selitti naisihannoituaan.

"Kaikki alkoi äidistäni", Gilbert sanoi.

"Katsellessani telkkarista elokuvaa, äiti saattoi tulla huoneeseen, nähdä Cary Grantin tai Clark Gablen ruudussa, ja pysähtyä katsomaan. Sitten hän hymyili ja sanoi: "Siinä vasta mies!" Se antoi minulle oikeutuksen Liz Taylorin tai Rita Hayworthin ilmestyessä ruutuun huudahtaa: "Vau! Tuo on minulle! Tuo on nainen!"

Molemmille Hernandezin veljeksillä on hämmästyttävä kyky tuoda vaikeita tunteita julki.

Luulen tämän tapahtuneen ensimmäisen kerran, kun olin kaksi vuotta."

Lukija pääsee myös tirkistelemään ilman syyllisyydentuntoja. Penny Century on hauskan tirkistelyn kohteena hyöriesään Isabelin vieraana alasti ja käydessään kaupassa pelkkä esiliinan tapainen supersankariasu päällä.

Seksuaaliset naiset harrastavat myös seksiä. Hernandezien sarjakuvien seksi on yleensä hauskaa. Se on ilo ja nautinto elämässä. Sitä harrastetaan ryöpsähtävällä antaumuksella naurussasuin. Yleensä. Kyllä ongelmia ja ahdistustakin on, mutta suhtautuminen ei ole kurttuotusaista.

Ray riutuu, kun Penny Century ilmestylec hänen elämäänsä kiusoittavana ihastuksena. Mutta seksi on innokasta ja naisen ehdoilla myös outoa.

Luba's Comics And Storiesin ensimmäisessä numerossa "Fritz and Petra" muistellaan nimihenkilöiden nuoruusongelmia seksuaalisuuden kanssa. Teininä Petra käytti seksiä reteesti hyväkseen: hän muun muassa hiljensi tylsiä puhuvan pojan ottamalla suihin. Hän oli kokeileva ja avoin. Fritzillä oli hankalampaa jättirintojensa kanssa. Pojat eivät aina ymmärtäneet.

Samassa sarjassa Petran tytär Venus saa raivarin opettaessaan pikkusiskoaan piirtämään.

Hän opettaa kuinka piirtäessä voi erottaa ympäröivät naiset toisistaan:

"Muista: äidillä on isot tissit, Fritz-tädillä on super-isot tissit ja Luba-tädillä on super-duper-isot tissit."

Petra pyytää tyttärtään piirtämään jotain muuta ja sitten käydäänkin keskustelu naisten muodoista. Petra sanoo haluavansa näyttää pehmeiltä ja feminiiniseltä, johon Venus:

"Feminiiniseltä? Feminiiniseltä?! Kaikki täällä on aina super-feminiinistä! Oletko koskaan kuullut pojista, äiti?!" Jonka jälkeen Venus puhkeaa suureen ääneen laulamaan: "I enjoy being a girl."

Poikatyöllä on rankkaa. Venus pitäisi varmasti Jaime Hernandezin sarjakuvista. ■

Gilbert Love and Rocketsin jälkeen

• **Girl Crazy #1-3**
Kolme super tyttöä, joiden kaikkien 16-vuotispäivä on tulossa, kaikilla samana päivänä. Veronkeräämistä, tyttöystävyyttä ja ylituonnollisuuksia.

• **New Love #1-6**
Muun muassa Palomarin mystiikkaa ja Venuksen elämää.

• **Luba #1-**
Nimensä mukaisesti Lubaa, eritoten hänen vaikeuksiaan. Mukana kuvassa myös lesapaava Fritz ja hänen siskonsa Petra eli liikutaan nykyaikaisempaan maailmaan Palomarin sydäimestä.

• **Luba's Comics and Stories #1 Fritz and Petra #2 Pipo**

@ Gilbert Hernandez

Jaime Love & Rocketsin jälkeen

• **Whoa Nellie! #1-3**
Wrestling-muijat Xochitl ja Gina kanveesin koetelmuksissa. Wow!

• **Maggie and Hopey Colour Special**
Hopey ihastuu pikkuvielensä siippaan ja yrittää hajottaa pariskunnan käyttäen hyväksi Maggien takapuolta.

• **Penny Century #1-**
Penny Century on yhtä valloittavan heikää kuin ennenkin. Maggie on vähän lihonut, ja Hopey on yllättäen alkanut tapaila kunnollisen oloista miestä (!). Lisäksi muun muassa tarina Isabelin ja Maggien lapsuudesta.

LISÄKSI

Measels #1-
Gilbertin toimittama, jossa mm. hänen tekemiään Venus-tarinoita, Jaime'n Los Super Sonics ym., Mukana myös Mario Hernandezin sarjoja sekä veljessarjan aikopeolette mm. Rick Altergotin Duofusta ja Lewis Thorheimia.