

ARTISTAS VISIBLES, TEMAS OCULTOS: LAURA PÉREZ GRANEL

Inocente Soto Calzado
Universidad de Málaga

RESUMEN

Laura Pérez Granel (1983) es una ilustradora y autora de cómic española, graduada en Bellas Artes. Pertenece a la primera generación visible de creadoras en igualdad de oportunidades en un sector, el de la narrativa dibujada, que hasta el final del siglo pasado no comenzó a mostrar una perspectiva de género. Su primer gran título realizado en solitario, con el que la ilustradora consigue una rápida consagración en la novela gráfica, se denomina *Ocultos*, aparecido en 2019, y desde la propia portada se muestra el protagonismo femenino y un universo propio, una colección de historias cortas sutilmente relacionadas a partir del misterio de la realidad y de ambiguas sensaciones, destacando la elegancia de su estética y la capacidad de mostrar el extrañamiento y la oscuridad tras las luces, difícil de encontrar en la disciplina, planteando múltiples cuestiones sin apuntar respuestas, mostrando la riqueza de la sugerencia al situar el esoterismo en las historias mundanas y la poesía de los sueños en la prosa de la realidad, la inefabilidad de lo cotidiano. Ahora las mujeres son las protagonistas de la ficción y las creadoras en la realidad, heroínas y autoras.

Palabras claves: comic femenino, Laura Pérez Granel, *Ocultos*, Dibujo, Mujer

Laura Pérez Granel (1983) is a Spanish illustrator and comic book author, graduated in Fine Arts. She belongs to the first visible generation of creators with equal opportunity in a sector, that of drawn narrative, which did not begin to show a gender perspective until the end of the last century. Her first major solo title, with which the illustrator quickly established herself in the graphic novel, is called *Ocultos*, which appeared in 2019, and from the cover itself the female protagonism and its own universe are shown, a collection of short stories subtly related from the mystery of reality and ambiguous sensations, highlighting the elegance of its aesthetics and the ability to show the estrangement and darkness behind the lights, difficult to find in the discipline, posing multiple questions without pointing out answers, showing the richness of suggestion by placing esotericism in everyday stories and the poetry of dreams in the prose of reality, the ineffability of the everyday. Now women are the protagonists of fiction and the creators in reality, heroines and authors.

Keywords: female comic, Laura Pérez Granel, Hidden, Drawing, Woman

En el panorama artístico español actual llama poderosamente la atención el cómic femenino, especialmente la calidad de las novelas gráficas realizadas por mujeres que tienen en común su juventud y su preparación académica.

La primera acepción de lo que se entiende como cómic femenino señala un género de fuertes implicaciones estéticas y sociales, una historia impresa de la mujer de la postguerra española con sus frustraciones y logros, con su alienación (Ramírez, 1975, p. 18). Curiosamente, el éxito de público de esas publicaciones femeninas destapó el talento de creadoras femeninas encargadas de dar imagen a esas protagonistas de papel de revistas y cuadernillos, mujeres en el anonimato de las agencias creativas y de los estudios que comenzaron a ser conocidas por su nombre y apellidos, como Pilar Blasco (1921-1992), Carmen Barbará (1933), Purita Campos (1937) o Trini Tinturé (1938). Por supuesto, no hay que olvidar a pioneras como Lola Anglada (1892-1984), Josefina Tanganelli (1904-1968), Piti Bartolozzi (1908-2004), Mercé Llimona (1914-1997) o Rosa Galcerán (1917-2015), entre otras, reivindicadas por la historiografía en un necesario ajuste de cuentas con el pasado (Guiral, 2016, pp. 10-15).

Son las siguientes generaciones las que empiezan a valorarse y a ser valoradas, y con la llegada de la democracia las dibujantes pueden mostrar por fin su visión del mundo, no la de la empresa editora o la de un sistema político, siendo catalogadas por la crítica como la *primera ola* (Argudo, 2019, p. 225).

Ese primigenio cómic adulto femenino, reivindicativo, donde destacan Montse Clavé (1946) y Marika Vila (1949), se verá continuado con una segunda ola que se beneficia de la eclosión cultural de los años ochenta en España, e Isa Feu (1956), Laura Pérez Verneti (1958), Ana Miralles (1959), Ana Galvañ (1960) o Ana Juan (1961) publicarán en fanzines y revistas de línea independiente, con las preocupaciones estéticas y la innovación por bandera (Cortijo, 2011, p. 223). A pesar de ser minoritarias en un mundo editorial masculinizado, muchas de sus creaciones, en un corto período de tiempo y con un mínimo público, lograron vincularse con el sentir de la minoría activa feminista, constituyéndose en germen necesario de futuro (Vasileva, 2016, p. 337).

Tras ellas se podría también hablar de una tercera ola de autoras, numerosa y talentosa, nacidas entre las décadas de los años setenta y ochenta, con nombres que van desde Cristina Durán (1970), Emma Ríos (1976) o Mayte Alvarado (1978) hasta Lola Lorente y María Peguero (1980), Elisa Riera (1981), Raquel Lagartos, María Dolores Aldea y María Llovet (1982), Carla Berrocal, Cristina Bueno, Laura Castelló, María Herreros o Irati Fernández (1983), Laura Pacheco y Genie Espinosa (1984), Miriam Persand, Xulia Pisón y Ángela Sayáns (1985), Belén Ortega y Ángela Cuéllar (1986), Ana Penyas (1987), Cristina Daura (1988), Pepa Prieto y Marta Cartu (1989).

Laura Pérez Granel nace en 1983, dentro de esa última generación citada; artista de gran originalidad en su etapa de madurez, al mismo tiempo es un paradigma de la mujer creadora joven en el mundo de la historieta española actual. Las razones de este carácter ejemplarizante de su trayectoria son variadas, como una formación inicial académica en común, mediante licenciaturas en Bellas Artes, Escuelas de Artes y Oficios o centros especializados en el mundo de la narrativa gráfica; junto a ese inicio en las aulas, también sus carreras profesionales presentan otra coincidencia, y es la diversidad en sus ocupaciones artísticas, pues la gran mayoría simultanea la creación de cómics con trabajos de encargo especialmente en el campo de la ilustración, aunque también hay dedicaciones en los campos del diseño, el cine o incluso el muralismo. Posiblemente eso, junto a la diversidad de inspiraciones, hace que nos encontremos

con cómics de propuestas artísticas diversas de gran calidad y originalidad (Muñoz, 2011, p. 20).

Solo aquellas autoras que colaboran con potentes editoriales extranjeras se pueden permitir la atención exclusiva a la viñeta, normalmente en series marcadas por la comercialidad, y aquí se da el primer sesgo profesional, que tiene que ver con la concepción autoral. Efectivamente, como se ha expuesto, el cómic en su formato de novela gráfica vive su mejor y peor tiempo (Díaz de Guereñu, 2014, p. 9), pues la libertad creativa y la riqueza de su calidad artística coexiste con que el género ya no es, como otrora, un medio de masas. A pesar de ello la novela gráfica se ha convertido en el vehículo expresivo preferido de las nuevas generaciones, posiblemente gracias a su versatilidad, a no ser algo perfectamente definido, como un género, un formato, un estilo o una moda (García, 2013, p. 7). El exotismo de la aventura ha dado paso a otras maneras de concebir el relato, incluso a la narración del día a día, y junto al héroe hay un perdedor que también puede ser protagonista, y se puede hablar de la sociedad y de la soledad, y el dibujo no será ya una simple ilustración de los diálogos (Trabado, 2006, pp. 226-227).

Se han destacado otros rasgos comunes propios de las últimas generaciones de creadoras: nuevas prácticas gráficas de autoformación y desarrollo creativo como el fanzine en un mercado tradicional, nuevas narrativas que huyen de las convenciones, el uso expresivo del color, la utilización del diseño de página y la disposición de las viñetas para dinamizar las secuencias, la incorporación de otras temáticas como la identidad, la sociedad, la política, el género y la cultura popular junto a elementos autobiográficos o personales y el uso de las redes sociales como promoción y contacto con los lectores (Muñoz y Hernández, 2024, pp. 177-178). Todo ello en un arte cambiante, donde se ha hablado de la transitoriedad del medio, de una renovación constante, quinquenal según los estudios sobre el mercado de las viñetas (Gubern, 2006, p. 13).

Los comienzos profesionales de Laura Pérez tienen lugar en la ilustración, campo que le reporta un rápido éxito primero internacional y después nacional, apareciendo en prestigiosas catalogaciones, donde ella misma se encarga de definir su trabajo: “En mis ilustraciones aúno el calor, el humorismo y la vitalidad para mostrar el lado divertido del mundo” (Wiedemann, 2011, p. 328).

No obstante, el cómic es un medio al que comienza a dedicar esfuerzos, tardíos respecto a otras figuras de su generación, primero con trabajos cortos para publicaciones independientes. Colabora en 2014 en el número 5 de *Arròs negre*, prestigioso fanzine valenciano de culto que desaparecería tras el número 6, y al año siguiente gana el primer premio Valencia Crea con la historieta *Empatía*.

En 2016 su compromiso con el cómic comienza a tener más importancia, con la historia corta *Todos los jueves*, ocho páginas con guión de Luis Ponce para un volumen colectivo monográfico (Delicado et al., 2016). También aparece en 2016 su primera novela gráfica, *Náufragos*, junto al guionista Pablo Monforte, una obra sobre la nostalgia ambientada entre el Madrid de 1980 y la Barcelona de 1990, publicada por Salamandra después de haber ganado el X Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic. La obra ha sido traducida al francés con la editorial Des ronds dans l'O en 2018, al inglés con Dark Horse Comics en 2021 y al italiano con Rebelle Edizioni en 2022, lo que le ha valido a la autora el curioso calificativo de *transnacional* (McCausland y Salgado, 2024, p. 435). Respecto a sus primeros pasos entre viñetas se va apreciando tras cada trabajo una evolución estilística, hacia una figuración más realista, conservando el tratamiento simbólico y expresivo del color que ya se muestra consolidado en *Náufragos*, donde alterna cromatismos predominantes de tonos rojizos

de tierras en las escenas de Madrid con azules verdosos en las de Barcelona hasta llegar a una monocromía de suave color crema para el desenlace de las dos últimas páginas.

Las primeras historias tienen un denominador común, y es estar centradas en las relaciones interpersonales, en ausencias, encuentros y desencuentros, aunque bien es cierto que no parten siempre de un guión propio.

El primer trabajo que cambia todo este discurso, naciendo de ideas personales, es *Ocultos*, con una primera edición en abril de 2019. Todo empieza con la historieta *Juega*, publicada en el recopilatorio *En corto* (Astiberri, 2018), la cual es seleccionada en el I Concurso Nacional de Cómico Biblioteca Insular de Gran Canaria, convirtiéndose más tarde en una de las historias que formarán parte de *Ocultos*, su primera obra en solitario, compuesta por varias historias cortas. En el fondo, *Juega* era el primer intento de poner orden al desarrollo caótico de la inspiración con siete páginas donde el blanco y el negro comparten protagonismo con un tono azul neutro, en una narración pausada sobre una embarazada y sus sensaciones antes del parto, con la compañía de un sigiloso y atento gato negro que nos guiará tras el parto a una preocupante última viñeta. Las interpretaciones pueden ser variadas, desde la maternidad como experiencia monstruosa trastocada en la última viñeta en la monstruosidad infantil. Antes del sorpresivo final el relato incide en la visión negativa de las experiencias femeninas condensadas en la figura de la madre con sus miedos e inseguridades, culpabilizándose por no disfrutar del embarazo y sugiriendo problemas psicológicos de neurosis, paranoia, estrés y depresión (Roas, 2022, pp. 588-589).

El magnífico planteamiento de la narración permitió a la editorial Astiberri darse cuenta de la magnitud de la idea que Laura quería llevar a cabo, cuestión que no había sabido transmitirles con antelación, según propias declaraciones. La autora ha explicado el proceso creativo de su primera obra en solitario y su desarrollo cuasi orgánico, su complejidad a partir de apuntes y bocetos antes de la propia escritura, acumulando material a través de distintos tiempos y cuadernos:

Pensé que sería interesante plasmarlo en historias cortas, a modo de sensaciones. Sin necesidad de desarrollarlas más de lo necesario. Al principio tenía mis dudas, pero poco a poco vi que tenía que confiar en ese palpito, en ocasiones lo extraño no tiene un guión, un sentido y menos aún una respuesta. De eso va *Ocultos* (Barrionuevo, 2020).

La portada es ya en sí una declaración de intenciones, mostrando muchos de los elementos usados en la narración, desde el rostro femenino frontal sobre el que trepan hormigas, la mano sosteniendo una máscara roja, el claro del bosque y la vida vegetal mostrando su pujanza. Evocaciones y sugerencias continuas.

Laura antepone en el cómic la efectividad de la narrativa al preciosismo de la ilustración, variando dibujo y color según las historias y sus necesidades expresivas. La obra hará crecer y evolucionar a su autora. El formato vertical de *Juega* se convierte en horizontal, consiguiendo el ritmo buscado para *Ocultos*, suavizando incluso la gama tonal y realizando pequeños cambios en el dibujo, desde los propios márgenes de las viñetas, que son ahora levemente irregulares (como en el resto del volumen).

Respecto a las historias cortas que forman el conjunto, la propia autora reconoce que pueden funcionar de forma independiente y leerse en otro orden, aunque haya una relación simbólica entre todas ellas (Sedano, 2019, 20 de mayo). Las pequeñas historias se han ido adaptando a la gran historia, con sacrificios, con muchas páginas sin oportunidad de formar parte de la obra final. Son narraciones en primera persona, con los textos reducidos a la mínima expresión y formando parte de diálogos, o pensamientos, como en los episodios de *Sombra* o

Patio 19. Es difícil encontrar textos diferentes, como apoyaturas, y cuando aparecen son realmente escuetos: *Cinco meses después*, *Centro Consciencia*.

Dentro de la diversidad, el volumen empieza y acaba de la misma manera, repitiendo las dos primeras viñetas de la primera página al final, cerrando un círculo o más bien abriéndolo al infinito con un cielo nocturno estrellado, que en la primera historia se descubre como una imagen sobre la pared que la protagonista contempla. Y en esa dialéctica de la ficción entre realidad y representación, tras la primera historia un personaje pasa por delante del escaparate de la librería, donde, aparte de libros como el propio *Ocultos*, *Edgard Allan Poe*, *Little Nemo*, *Neil Gaiman* o *Salvador Dalí*, una estantería muestra doce tomos expuestos en vertical, con el título de cada uno de los episodios de *Ocultos*. Citas y arte consciente sin límites, donde el lector que tiene en su mano la historieta *Grietas* observa la mano de un personaje que sostiene el libro *Sobre cosas que se ven en el cielo*, de C. G. Jung, con la portada de la edición de Nilo-Mex.

También el estilo ha avanzado sutilmente, depurándose y mostrando los rostros representados leves sombras en ojos y nariz mediante suaves rayados de línea siguiendo las formas, ya un sello en la autora. El cambio en la técnica del dibujo colabora en esas diferenciaciones, pues como ha manifestado en algunas entrevistas al principio trabajaba con originales completos a tinta para después realizar bocetos casi sin terminar, que eran fotografiados para seguir posteriormente con el programa de dibujo digital *Procreate*, sobre la pantalla de un iPad, con lápices, carboncillos, plumilla... digitales, imitación de los tradicionales analógicos, aunque siempre con los originales en papel delante de la pantalla, para no olvidar su origen (Zaratiegi, 2021, 6 de septiembre). Con este proceso parece promoverse una cierta frialdad expresiva, una lejanía y objetividad, acertado continente para el subjetivo contenido narrativo.

En ese nuevo género transitado por Laura Pérez, entre los vericuetos de los caminos señalados por la *occulture* y la llamada fantasía oscura, desarrollado después en 2021 con *Tótem*, en 2022 con *Espanto* y en 2024 con *Nocturnos* hay un mundo particular, con protagonistas femeninas y también masculinos, en una desconocida hasta hace poco realidad social y sensorial, con una nueva sensibilidad. Aunque apenas se ha señalado a nivel internacional la obra conjunta de Alejandro Jodorowsky y Moebius con su serie *El Incal* como ejemplo de las relaciones de lo oculto y el comic en contextos no angloparlantes (Granholm, 2015, p. 505), Laura demuestra con el desarrollo de su obra que la historieta española es capaz de tratar ideas espirituales, creencias y prácticas consideradas esotéricas o misteriosas, provenientes de tradiciones variadas y presentes en la cultura occidental más popular.

Continuando con la transnacionalidad Fantagraphics, la reputada editorial norteamericana, anuncia para septiembre de 2024 la traducción al inglés de *Ocultos* por Andrea Rosenberg.

Referencias

- Argudo Martínez, A. (2019). Las mujeres dibujantes durante el boom del cómic adulto en España. Trayectoria y producción (1975-1992) [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. Docta Complutense. <https://docta.ucm.es/entities/publication/f500f8be-8a0f-42d6-ac1d-76e930da1305>
- Barrionuevo, J. A. (4/5/2020). Laura Pérez refleja sensaciones en “Ocultos”. *Un periodista en el bolsillo*. Recuperado de <https://unperiodistaenelbolsillo.com/laura-perez-ocultos/>
- Cardona, T. (2022). Comic Barcelona. Entrevista a Laura Pérez. *Zona negativa. Opinión y actualidad sobre el mundo del cómic y galaxias cercanas*. Recuperado de <https://www.zonanegativa.com/comic-barcelona-entrevista-a-laura-perez/>
- Cortijo, A. (2011). Autoras contemporáneas en la historieta española. Revisión de la etiqueta “cómic femenino”. *Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura*, CLXXXVII (2º extra), pp. 221-238. <https://doi.org/10.3989/arbor.2011.2extran2120>
- Delicado, M., García, A., Pastor, V., González, R., y Ponce, L. (Eds.) (2016). *De Muerte*. GP Ediciones.
- Díaz de Guereño, J. M. (2014). *Hacia un cómic de autor. A propósito de Arrugas y otras novelas gráficas*. Universidad de Deusto.
- García, S. (2013). *Panorama. La novela gráfica española hoy*. Astiberri.
- Granholm, K. (2015). The occult and comics. En C. H. Partridge (Ed.). *The Occult World*, pp. 499-508. Routledge.
- Gubern, R. (2006). El cómic, la historia de una reinención permanente. En A. Jorge, R. de la Maya y A. Cortés. *Las dimensiones social y política del cómic*, pp. 11-15. CEDMA.
- Guiral, A. (2016). Aproximación a una genealogía de la mujer historietista en el cómic español: de los inicios al boom de las revistas. En E. McCausland y C. Berrocal. *Presentes: Autoras de tebeo de ayer y hoy*, pp. 9-23. AECID.
- McCausland, E., y Salgado, D. (2024). *Viñetaria. Historia universal de las autoras de cómic*. Cátedra.
- Muñoz, J. (2011). Breve historia del cómic femenino español: autoras, obras y prejuicios. En *Actas del I coloquio hispano-ruso sobre mujer y literatura* (pp. 2-24). Universidad de San Petersburgo.
- Muñoz Seco, E. M., y Hernández Ávila, M. (2024). Autoras de vanguardia en el cómic contemporáneo español: María Medem, Ana Galvañ, Marta Cartu y Miriam Muñoz. *EME Experimental Illustration, Art y Design*, (12), pp. 166-179. <https://doi.org/10.4995/eme.2024.21019>
- Ramírez, J. A. (1975). *El “comic” femenino en España. Arte sub y anulación*. Edicusa.
- Roas, D. (2022). Formas y sentidos de la monstruosidad fantástica en la obra de las creadoras gráficas españolas actuales. *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, Vol. X, nº 2 (invierno 2022), pp. 575-597. <https://doi.org/10.37536/preh.2022.10.2.1692>
- Sedano, J. (2019, 20 de mayo). Laura Pérez: “Quería retratar lo oculto, pero lejos del sensacionalismo y sin artificios”. *Sur*. Recuperado de <https://www.diariosur.es/culturas/libros/queria-retratar-oculto-20190519232426-nt.html>
- Trabado Cabado, J. M. (2006). La novela gráfica: formas de dibujar la soledad. *Estudios Humanísticos. Filología*, (28), pp. 221-244. <https://doi.org/10.18002/ehf.v0i28.2812>
- Vasileva Ivanova, A. (2016). Transición femenina. Construcción de la identidad de género en el primer cómic feminista español. En J. Lluch-Prats, J. Martínez y L. C. Souto (Eds.). *Las*

batallas del cómic: perspectivas sobre la narrativa gráfica contemporánea, pp. 334-355.

Universidad de Valencia. <https://doi:10.7203/anejosdiablotextodigital-1>

Wiedemann, J. (Ed.) (2011). *Illustration Now! 4*. Taschen.

Zaratiegi, I. (2021, 6 de septiembre). Laura Pérez Granel. Ilustradora y dibujante de cómic. *Gara*.

Recuperado de [https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-09-](https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-09-06/hemeroteca_articles/hago-comic-social-pero-me-gusta-hablar-de-lo-intimo-de-la-soledad)

[06/hemeroteca_articles/hago-comic-social-pero-me-gusta-hablar-de-lo-intimo-de-la-soledad](https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-09-06/hemeroteca_articles/hago-comic-social-pero-me-gusta-hablar-de-lo-intimo-de-la-soledad)