

CULTURA Y OCIO

FIRMADO MISTER J. por Javier Fernández

● Cuando parecía que estaba todo hecho, Laura Pérez Vernetti se adentró en el territorio casi virgen del maridaje entre cómic y poesía, lo visual y poético

La inmensidad en un suspiro

ARRABAL.

Laura Pérez Vernetti. Luces de Gálíbo. 80 páginas. 20 euros.

Después de leer *Arrabal*, me pregunto ¿es Laura Pérez Vernetti el mejor historietista español actual? (lo pongo así, en masculino, para que se entienda que los incluyo también a ellos). ¿Qué otro puede presumir de una obra tan extensa, elevada y consistente? ¿Qué otro es capaz de tensar el lenguaje de la narrativa gráfica hasta el extremo de reinventarlo, obra tras obra, contando como acierto cada intento? ¿Quién trabaja persistentemente al margen de las modas, en busca de un ideal estético propio, sin perder de vista el potencial comunicativo del arte? ¿Y quién que reúna estas características sigue persiguiendo (y alcanzando) nuevas cotas? Los ha habido antes (pienso en El Cubri, el Raúl de aquella década prodigiosa, determinados álbumes de Del Barrio o Keko, el nunca suficientemente valorado Micharmut) y los hay que se acercan, pero solo puntualmente.

Uno de los grandes méritos de Laura es que lleva cuarenta años en esta misma brecha sin dar muestras de agotamiento, tozuda en sus planteamientos y con la maestría que le otorga la larga experiencia. Trabaja calladamente,

Portada de la edición de 'Las historias jamás contadas de la Patrulla-X 2'.

pero sus libros son gritos sobre la mesa.

Desde que me robó la mirada con *El toro blanco* (1989, con guion de Lo Duca), he seguido con pasión una trayectoria que incluye maravillas como *Macandé* (2000) o *Será Servito* (2010), ambos escritos por Felipe Her-

nández Cava, el sorprendente recopilatorio *Las habitaciones desmanteladas* (1999), colaboraciones con guionistas de la talla de Carlos Sampayo o Antonio Altarriba y adaptaciones de genios literarios como Borges, Kafka, Maupassant, De Quincey y Marcel Schwob, entre otros. Y cuan-

do parecía que estaba todo hecho, se adentró en el territorio casi virgen del maridaje entre cómic y poesía y encadenó una serie impresionante de volúmenes, editados mayormente por Luces de Gálíbo: Pessoa & cía (2011), El caso Makakovski (2014), Poémic (2015), Ocho poemas (2016), Yo, Rilke (2016), Viñetas de plata (2017), La cólera de Baudelaire (2020) y este *Arrabal* que acaba de llegar a librerías.

En su magnífica introducción, donde se reflexiona sobre la relación entre lo visual y lo poético y se desvelan algunos detalles de la génesis del presente volumen, dice Pólux Hernández que "Quien conozca la poesía de Arrabal entenderá perfectamente por qué Laura quiso recrearla en viñetas. Es altamente rompedora, sugestiva, pictórica, llena de imágenes inusitadas e impactantes. (...) Laura no solo describe y reproduce gráficamente el texto, sino que lo reinterpreta, lo recrea y lo completa (...). Todo está estudiado en las viñetas de Laura y meticulosamente ejecutado en una línea clara característica en la que reinan la sencillez, la pulcritud, la simetría, el equilibrio y la armonía de formas". Son diez capítulos, o sea, diez poemas escogidos por la ganadora del Gran Premio a la Trayectoria en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2018, que es tan buena lectora como dibujante y logra, en pocas páginas, empaparnos del torrente caudaloso de un artista irrepetible. Como la propia Laura.

El oro del tiempo

NICK CARTER & ANDRÉ BRETON. UNA PESQUISA SURREALISTA

David B. Impedimenta. 56 páginas. 20,50 euros.

Nick Carter & André Breton. Una pesquisa surrealista es el nuevo álbum de David B., uno de los nombres propios de la historieta francesa contemporánea, autor de mil cosas, eclipsadas por la obra maestra *Epiléptico*. La *Ascensión del Gran Mal* (1996-2003). Lo publica *Impedimenta*, que ya nos ofreció su *Hâsib* y las serpientes (2017) y *Diario de Italia*

(2020), y que sigue mostrando su buen ojo en la selección de cómics (les recomiendo que repasen el fondo de la colección El chico amarillo). Los tebeos de *Impedimenta*, con su marcado interés por borrar la frontera entre historieta y literatura, suelen ser exquisitos y están editados con esmero. Las cosas hay que decirlas.

Pero yendo al álbum en sí, lo que tenemos aquí es una inteligente y divertida fusión entre dos extremos engañosamente alejados, la furiosa libertad del arte surrealista y el escapismo de la literatura popular. Y es que, como nos recuerda el propio David B.: "La lista de homenajes que los surrealistas dedicaron a la literatura folletinesca de su juventud es

Portada del álbum.

interminable. Esta literatura rápida, que deja lugar a la improvisación y a la imaginación más desahoradas, donde se dan cita el lugar común y la invención más

alocada, tenía absolutamente todo para seducir a los miembros del grupo surrealista. Encontraron en ella la escritura automática, algo del cadáver exquisito, de la travesía de los sueños, peripecias similares a las imágenes poéticas, y aquellos resplandores de lo maravilloso tan queridos por André Breton".

Con esta idea, David B. realiza aquí un espectacular ejercicio de estilo, una sucesión de ilustraciones densas y detalladas en las que el detective Nick Carter (creado en 1886 por el escritor J. R. Coryell) es contratado por el mismísimo André Breton para recuperar "el oro del tiempo" y se cruza en su investigación con otras luminarias como Salvador Dalí, Frida Kahlo, Louis Aragon o Robert Desnos. Se queda un extasiado contemplando las páginas, y, si tuviera que elegir un solo adjetivo para calificar el libro, diría que es soberbio.

Tour de Force Visual

Raptor. Una novela gráfica de Sokól. Dave McKean. ECC. 136 págs. 22 euros.

Conocidísimo por las impactantes cubiertas que firmó para la mítica serie *The Sandman*, el ilustrador, fotógrafo y diseñador inglés Dave McKean tiene también una apreciable carrera como historietista. Precisamente con Gaiman trabajó en títulos tan recordados como *Black Orchid*, *Violent Cases* o *Signal to Noise*, y, en solitario, nos dejó la ambiciosa y excesiva *Cages*, entre otras cosas. Ahora regresa con una hermosísima novela gráfica, *Raptor*, ofrecida en español por ECC, en la que McKean da rienda suelta a su potencial artístico para hilar una original fantasía que bascula entre dos escenarios (el primero feudal; el segundo, la Gales de finales del siglo XIX), como dos son las naturalezas (ave y humano) de su protagonista. La vida y la muerte, la realidad y lo onírico se dan cita en este tour de force visual, carta de presentación del personaje Sokól.

Una Blancanieves escalofriante

NIEVE, CRISTAL, MANZANAS.

Neil Gaiman, Colleen Doran. Planeta Cómic. 72 págs. 16,95 euros.

Otro que vuelve a librerías es Neil Gaiman, el célebre escritor de *The Sandman* y *American*

Gods, entre otras muchas cosas. Lo hace junto a una dibujante elegantísima como Colleen Doran, la de *Orbiter* o *A Distant Soil*. Por separado, los dos acumulan tantos premios que ocuparía toda la página listarlos, y esta escalofriante interpretación de la historia de *Blancanieves* también mereció una buena ristra de galardones, entre ellos, el *Bram Stoker* 2019 en la categoría de novela gráfica y el *Eisner* de 2020 a la mejor adaptación. La química entre Gaiman y Doran, viejos conocidos desde los tiempos de *The Sandman*, es total, y Doran se luce con unas sofisticadas composiciones de página y su cuidadísimo trabajo con la paleta de colores.