

Experiencias educativas

SECUNDARIA/BACHILLERATO

**Aprender con viñetas.
Novelas gráficas para enseñar
la Guerra Civil.**

José Ramón González Cortés. IES ALBALAT. Navalmoral de la Mata.

■ IES ALBALAT. Navalmoral de la Mata.

El pensamiento visual y la controversia didáctica sobre los pasados conflictivos.

A través del afán casi compulsivo por plasmar en folios sin fin cientos de trazos, un niño hace suyo el mundo y construye sus ideas. Ese pensamiento visual sustenta en gran medida el aprendizaje en los niveles de infantil y primaria. Y, paradójicamente, aunque nuestra cultura occidental actual vive inmersa en la sociedad digital y de la imagen, en los niveles académicos superiores - secundaria, Bachillerato, ciclos formativos y estudios universitarios-, se ha desdeñado la potencialidad didáctica de lo visual. Su uso nos permite dar continuidad pedagógica a las formas de enseñanza previas, atenuar el impacto, tan consabido, que el cambio de nivel escolar provoca en el alumnado y mejorar la práctica docente.

La Guerra Civil o Guerra de España es uno de los periodos sobre los que más novelas gráficas y cómics se están publicando en la actualidad. Hay un auténtico *boom* que va más allá de la cercanía de efemérides y que hay que vincular tanto al recuerdo traumático e intenso que tenemos de la contienda, como a su importancia como proceso decisivo en la conformación de nuestro presente. Aun así, su enseñanza se sigue planteando de forma compleja y conflictiva, debido sobre todo a las carencias de los manuales escolares, su ubicación al final del temario y las prácticas didácticas contaminadas por el peso del olvido favorecido desde las instituciones.

En gran medida, los libros de texto constituyen la principal herramienta a la hora de enseñar Historia en Secundaria. Sin embargo, con frecuencia presentan imperfecciones metodológicas e historiográficas, recogen con demora las investigaciones actualizadas y les cuesta agregar enfoques que propicien el pensamiento crítico del alumnado y una

■ Garabateando el mundo.

Aprender con viñetas. Novelas gráficas para enseñar la Guerra Civil. ■

diversidad de interpretaciones de los procesos históricos. Ahora bien, su importancia pedagógica es innegable en la medida en que constituyen la fuente de conocimiento básico” para el alumnado; por ello, la gestión de los contenidos cobra un valor apreciable y más cuando estos se refieren a procesos históricos que siguen condicionando el presente.

El tratamiento didáctico de los conflictos traumáticos contemporáneos suele generar numerosas controversias. En algunos países estas polémicas se integran de forma normalizada en los manuales escolares; por contra, en otros se aprecian ciertos desequilibrios. En el caso español existe una conciencia cada vez más perceptible de que las narrativas escolares contemporáneas han apuntalado en las aulas una cultura de la desmovilización y de la apatía social, y esos sesgos se aprecian con mayor intensidad al enseñar un periodo clave como fue la Guerra civil.

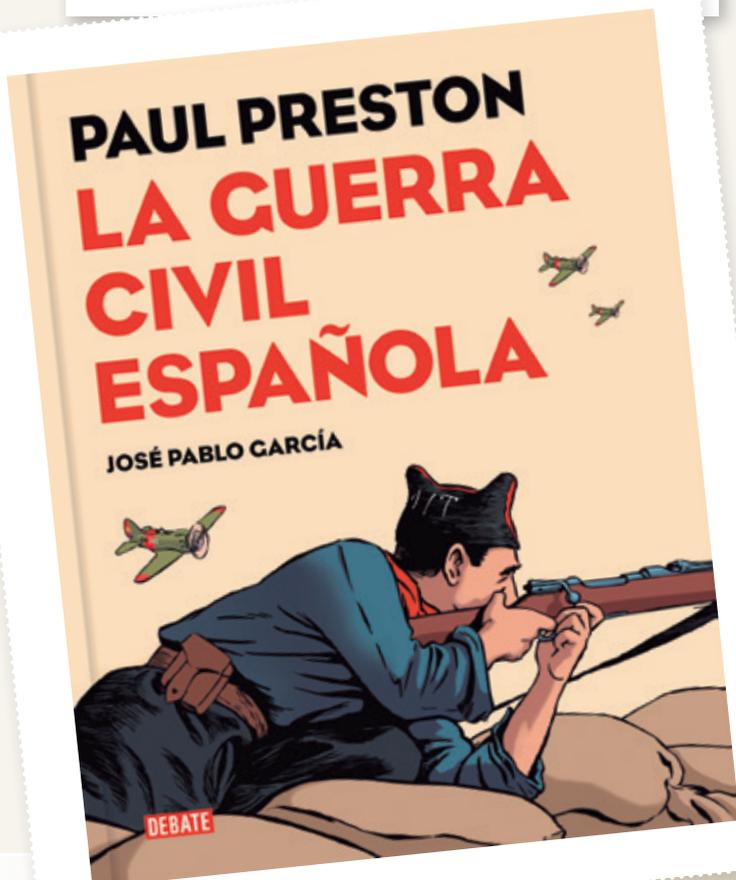
La Guerra Civil o Guerra de España es uno de los periodos sobre los que más novelas gráficas y cómics se están publicando en la actualidad.

La perspectiva de los libros de texto sobre este periodo es poco equitativa e idealizada y, además, su repercusión es mayúscula, si pensamos que es en los niveles elementales de la enseñanza -primaria y secundaria- donde la mayoría de los ciudadanos adquiere los conocimientos básicos de su historia. Así, no difundir en las aulas ese pasado “discrepante” no solo constituye un doble olvido de los que sufrieron por defender la democracia, también ofusca la comprensión que los estudiantes tienen de nuestro pasado y presente y entorpece su aporte a la construcción de nuestro futuro.

De ahí la pertinencia de favorecer actuaciones didácticas que propicien un tratamiento más ecuánime de la Guerra Civil y permitan a los jóvenes un mejor conocimiento de su Historia reciente – que, a la postre, ha sido determinante en la conformación social, política y económica de su presente-, a la vez que contribuyen a la comprensión del mundo en el que viven y promueven una concepción democrática de “ciudadanía”.

Aprender con cómics. La historieta de la Historia.

El cómic se ha consolidado como un género pictórico-literario que va más allá del inicial entretenimiento infantil y ha mutado en una herramienta didáctica de primer orden, que puede ser tan provechosa como la literatura o el cine. El género gráfico tiene una enorme capacidad de conexión con los niños y adolescentes, pues están habituados a las imágenes antes que a la palabra. Esa ligazón, además, va más allá de su carácter entretenido y divulgativo y se refiere a los aspectos formales: su formato se vincula mejor con el pensamiento más icónico que poseen nuestros alumnos. Es decir, el diseño de las novelas gráficas se acomoda más a cómo ellos procesan cognitivamente el mundo y construyen sus ideas. Ese pensamiento visual se

■ IES ALBALAT. Navalmoral de la Mata.

ha visto reforzado por el desarrollo de la sociedad de la información y ha influido en la forma en que los seres humanos construimos el conocimiento, plagado, en palabras de Umberto Eco, de "arquetipos intertextuales". Las imágenes se equiparan en importancia a las palabras y se combinan con ellas en un proceso continuo de reflexión y abstracción. Precisamente por ello, las narraciones gráficas permiten un nivel de introspección difícil de alcanzar a través de los relatos meramente diegéticos.

En este sentido, la novela gráfica presenta un atractivo indudable para nuestros alumnos, pues desarrolla una trama completa o historia integral combinando un texto reducido y numerosas viñetas. El predominio de las imágenes favorece una lectura más amena y refuerza la comprensión entre las generaciones criadas en un entorno plenamente visual. Así mismo, esa concatenación de metáforas visuales y de ideogramas refuerza el pensamiento simbólico y aporta una información que va más allá de la expuesta en el texto escrito, pues sus imágenes son semióticamente relevantes. Y por último, tiene una capacidad camaleónica de adaptarse a diversos formatos, soportes - incluido el digital-, temáticas y materias.

La novela gráfica en las aulas.

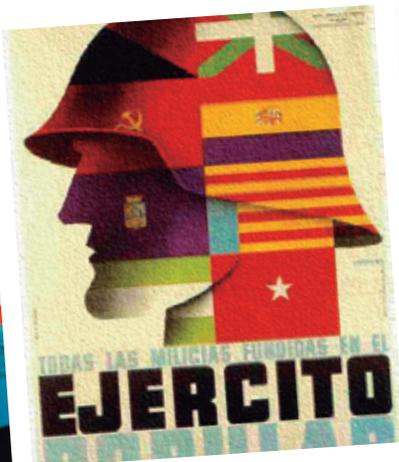
Es evidente que a la hora de afrontar los programas tan extensos de Historia en 4º de ESO y 2º de Bachillerato, en ocasiones, es pertinente priorizar contenidos y formatos expositivos. Así, tan sustancial parece aquello que se cuenta como la manera de contarlo y es aquí donde las posibilidades de las narraciones gráficas son enormes. La capacidad de los pictogramas secuenciales para adaptarse a cualquier periodo o para describir aspectos culturales o sociales es patente.

Por si esto fuera poco, a los jóvenes, su diseño les resulta muy atrayente. Al respecto, Joe Sacco, uno de los autores más prolíficos del panorama gráfico actual, comentaba que *"los cómics son un medio estupendo de presentar información compleja. Los tebeos son un medio popular y me gusta el modo en el que consiguen que haya gente que lea cosas que ignorarían normalmente en cualquier otro medio"*.

Por eso, las sugerentes novelas gráficas contribuyen a romper los prejuicios que los alumnos presentan con respecto a la lectura. En primer lugar, porque su tiempo de lectura suele ser inferior al de la novela convencional y eso incrementa el interés de los estudiantes y ello favorece que se conecte con aquellos que nunca o en contadas ocasiones leen libros. Y en segundo

■ La novela gráfica en las aulas

Aprender con viñetas. Novelas gráficas para enseñar la Guerra Civil. ■

término, porque el potencial de lo gráfico para “didactizar” la Historia es evidente: los lenguajes visuales en general - ilustraciones, pintura, fotografía y cine- permiten establecer canales de recuperación de la memoria que resultan más atrayentes para los alumnos. Y en gran parte, esto es así por el componente emocional - en la línea de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples, especialmente la interpersonal y la intrapersonal- que le da un valor añadido a este aprendizaje entretenido. Así, la lectura de las novelas gráficas propicia la empatía e incluso la identificación con los personajes, a la vez que favorece la inmersión del lector en la época, geografía y acontecimientos de que tratan. La ambientación que se consigue con las viñetas ayuda a la contextualización del devenir histórico y a la comprensión de los cambios sociales, culturales, económicos y políticos. A partir de aquí el frecuente “¿por qué tengo que leer?” se torna, casi unánimemente, en un “¿por qué no mandas más lecturas y trabajos como este?”. En definitiva, las novelas gráficas constituyen un material didáctico que permite a nuestros alumnos aprender, a la vez que disfrutan leyendo.

En este sentido, la novela gráfica presenta un atractivo indudable para nuestros alumnos, pues desarrolla una trama completa o historia integral combinando un texto reducido y numerosas viñetas.

Enseñar la Guerra Civil con novelas gráficas.

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato distribuye los contenidos relativos a la Guerra Civil en 4º de ESO y 2º de Bachillerato. La contienda bélica es un acontecimiento cercano en el tiempo pero a la vez cada vez más distante y alejado de la vida de los alumnos. Y además, se encaja en un periodo de vértigo, el siglo XX o más concretamente la Historia reciente, que dada su proximidad temporal, es muy denso en fuentes y contenidos (datos y fechas). A ello hay que sumar un horario insuficiente, un programa ingente y todas aquellas circunstancias asociadas al devenir de la clase, lo que con frecuencia conlleva llegar muy apurados de tiempo a estas unidades didácticas. Tampoco ayuda a su docencia que la mayoría de los libros de texto de ambos niveles primen los contenidos de temática político-militar sobre el resto de los campos de estudio.

Sin embargo, la enseñanza de la Historia reciente constituye un inmejorable campo de experimentación didáctica, que permite

■ IES ALBALAT. Navalmoral de la Mata.

ahondar en diferentes tipos de fuentes, incluidas las gráficas. El uso pedagógico de estos contenidos está contribuyendo a una renovación metodológica que permite una visión más cercana y equilibrada de la Guerra Civil y sus consecuencias y propicia la sensibilización y la formación de ciudadanos comprometidos con los valores y principios democráticos.

La diversidad de temáticas - de género, bélica, represiva, biográfica, memorial, superhéroes -, formatos - cómic, historia integral- y soportes - físico y digital-, han consolidado al género como un innovador recurso pedagógico que hace más comprensible sus contenidos para los estudiantes de secundaria. Especialmente si se aportan una pautas para su lectura y se vincula la historia familiar o local de nuestros estudiantes con los contenidos del cómic y de la unidad didáctica relativa a la contienda. De este modo, se encauza su iniciación a la investigación básica, se favorece su participación activa y se propicia la descodificación de los distintos niveles semióticos presentes en ella.

La propuesta didáctica que aquí se expone ha sido testada y se ajusta a la realidad del aula de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, de ahí que sea eminentemente práctica. Las claves de la misma son una exacta temporalización, una apropiada selección de novelas gráficas y una elaboración apropiada de la guía de lectura.

En relación a la primera de las cuestiones, lo adecuado es preparar a los alumnos de 4º de ESO para que a finales del segundo trimestre comiencen la lectura de la novela gráfica que ellos hayan elegido de entre las recomendadas, en función de sus inquietudes, de forma que los contenidos a los que tangencialmente se acercan con el cómic anticipen los de la unidad didáctica. Para 2º de Bachillerato, dada la orientación universitaria del curso, es más adecuado anticipar la propuesta voluntaria a mediados del segundo trimestre, si bien acompañada de una síntesis expositiva acerca del conflicto bélico. En la medida de lo posible, se pueden propiciar contactos previos con los contenidos de la Guerra Civil, bien mediante el visionado de algún documental o mediante la realización de alguna actividad extraescolar, como puede ser la visita a los numerosos espacios bélicos que aún se conservan a lo largo de toda Extremadura.

La labor del docente es aquí clave, pues debe asesorar a los alumnos sobre el cómic más adecuado a sus intereses. Por suerte, hay más de una quincena de novelas gráficas relativas a la Guerra Civil y no dejan de aparecer más cómics sobre el conflicto.

Para ayudar al alumnado a comprender mejor este momento histórico, hay un primer grupo de obras que se basan en testimonios de supervivientes y con frecuencia aportan

■ ¿Por qué no mandas más lecturas y trabajos como este?

Aprender con viñetas. Novelas gráficas para enseñar la Guerra Civil. ■

documentación original para reforzar su autenticidad y verosimilitud. La narrativa testimonial adquiere aquí la fuerza de la imagen. Este sería el caso de *Un largo silencio* (Gallardo, 1998) y *El arte de volar* (Altarriba y Kim, 2009). Ambos narran historias biográficas en las que se analiza el desarrollo de la Guerra Civil en la persona del protagonista. Y además, retratan la vida de toda una generación de vencidos que, debido a la fuerte represión, tuvieron que guardar silencio y vivir un “exilio interior”. Esto nos permite reflexionar acerca del fenómeno de la recuperación de la Memoria histórica. *Dr. Uriel* (Sento, 2017) es una novela con un origen similar, sin embargo el protagonista pasa la guerra en el frente sublevado y nos ayuda a comprender la vida cotidiana en la zona rebelde.

Podemos destacar un segundo conjunto de obras que estarán inspiradas en documentación o historias de la época. Un trabajo interesante es *El artefacto perverso* (Cava y Del Barrio, 1996) que cuenta la estancia de los refugiados españoles en los campos de internamiento, el tratamiento que les dieron los franceses y el final de los republicanos españoles que fueron deportados desde Francia a los campos nazis. Estos contenidos se enriquecen con *Las serpientes ciegas* (Cava y Seguí, 2008) y *¡No pasarán!* (Giardino, 2011). La presencia de las Brigadas Internacionales y la división dentro del bando republicano -entre los partidarios de priorizar la revolución y los defensores de que lo primero era ganar la guerra-, articulan su argumento.

Paseo de los canadienses (Guijarro, 2015) retrata la violencia descarnada de los sublevados contra la población civil malagueña, mientras que *Cuerda de presas* (García y Martínez, 2005)

describe la represión sobre las mujeres vencidas al inicio de la posguerra. Sobre la vida cotidiana marcada por el miedo y la incertidumbre nos invita a reflexionar 36-39. *Malos tiempos* (Giménez, 2011). Por su parte, *El convoy* (Torrents y Lapière, 2015) y *Los surcos del azar* (Roca, 2013) recrean el exilio republicano, la actitud de desprecio de las autoridades francesas hacia los republicanos que cruzaron sus fronteras y la participación de estos exiliados en la liberación de Francia. Así mismo, también muestra la nostalgia de los que no pudieron volver a la España de la dictadura franquista. En penúltimo lugar, se encuentra 1936. *La batalla de Madrid* (Jiménez y Sollero, 2014), un libro atípico pero con mucho gancho

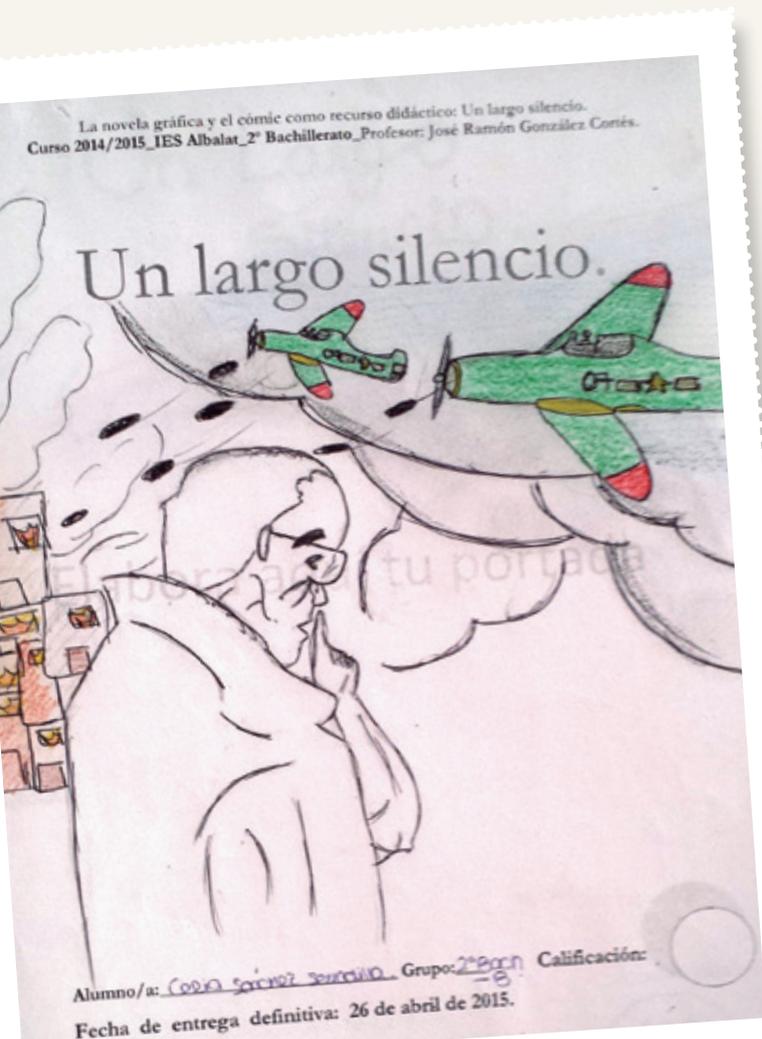

■ Aprender dibujando

■ Visita a los espacios del frente extremeño.

■ IES ALBALAT. Navalmoral de la Mata.

■ Aprender dibujando

entre los alumnos, pues sus principales protagonistas son superhéroes que participan en hechos reales como la ofensiva rebelde y la defensa republicana de la capital.

Cierro esta selección con la versión gráfica de *La Guerra Civil española* (Preston y García, 2016) que constituye un trabajo a medio camino entre el ensayo y la novela gráfica, puesto que no deja de ser una adaptación gráfica de uno de los trabajos historiográficos de referencia sobre la contienda. Ello permite al alumnado obtener una visión más profunda de lo habitual acerca de las causas, desarrollo y protagonistas de la guerra.

La propuesta didáctica que aquí se expone ha sido testada y se ajusta a la realidad del aula de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, de ahí que sea eminentemente práctica.

El último de los elementos de esta propuesta es la elaboración de la guía de lectura. Su estructura general es fundamental para sacarle el máximo rendimiento al cómic, pues conecta los contenidos específicos del tema con la propia historia del estudiante, ya sea porque en su familia se conservan recuerdos, fotografías, documentos...; o porque en su localidad sigue habiendo testigos que puedan contar su testimonio del conflicto. De este modo y a través de esa investigación básica, el alumno se convierte en sujeto activo del proceso de aprendizaje y da un valor emocional a los contenidos que "descubre".

La guía consta de seis apartados. Comienza con una introducción estándar que reflexiona brevemente acerca del formato de la novela gráfica y de su valor didáctico para recrear el pasado y a la vez anima al lector a imbuirse del pensamiento visual y elaborar su propia portada, así como a incluir viñetas y dibujos propios en la guía.

A continuación, se plantea una ficha técnica que nos ayuda a conocer las peculiaridades de las fuentes históricas, mientras que la elaboración de un resumen constituye el segundo apartado. Así mismo, hay que describir a los personajes, especialmente si existieron realmente. A renglón seguido, se entra de lleno en el análisis histórico. Para ello es necesario contextualizar históricamente la época en la que se desarrolla

la trama y relacionarla con los contenidos del libro y con la propia historia familiar. Y por último, se realiza una cierta crítica histórica, pues hay que valorar la veracidad del cómic y describir, si los hubiera, errores históricos en la obra. El cuarto punto lo constituye el análisis artístico. Aspectos como la portada,

los elementos gráficos y el dibujo son analizados detenidamente, siguiendo las convenciones y articulaciones largamente sistematizadas por Román Gubern y otros autores. El siguiente punto lo conforma una valoración de la novela gráfica y de la idoneidad del formato para tratar los conflictos recientes.

■ Apartados de la guía.

Concluye la guía con una reflexión personal sobre la incidencia en la actualidad de dicho pasado traumático.

En definitiva, esta propuesta didáctica parte de la idea de que la enseñanza de la Historia no debe reducirse únicamente al dominio de los contenidos y de que deben valorarse también tanto los procedimientos que se realizan para obtener esa información como el tratamiento que se haga de ella. Se trata, a fin de cuentas, de que el mayor interés de los alumnos redunde en una mejor comprensión de los procesos históricos y una mayor autonomía personal, herramientas imprescindibles para crear una ciudadanía reflexiva y con verdadera capacidad crítica.

Bibliografía básica y recomendada.

- ▶ ALTARRIBA, Antonio y Kim; *El arte de volar*, Edicions de Ponent, 2009.
- ▶ CASANOVA, Julián y GIL ANDRÉS, Carlos; *Historia de España en el siglo XX*, Ariel, 2009.
- ▶ GALLARDO, Francisco y GALLARDO, Miguel; *Un largo silencio*, Astiberri, 1998.
- ▶ GASCA, Luis, y GUBERN, Román, *El discurso del cómic*, Madrid, Cátedra, 2011.
- ▶ MORADIELLOS, Enrique; *Historia mínima de la Guerra Civil*, Turner, 2016.
- ▶ PRESTON, Paul y GARCÍA, José Pablo; *La Guerra Civil española* (versión gráfica), Debate, 2016.
- ▶ ROCA, Paco; *Los surcos del azar*, Astiberri, 2013.
- ▶ Sento; *Dr. Uriel*, Astiberri, 2017.
- ▶ SOUSANIS, Nick, *Unflattering*, Harvard University Press, 2015.