

El cómic en el aula universitaria. Una propuesta para su análisis crítico a partir de la memoria histórica.

Elena Masarah Revuelta
Universidad Europea de Madrid / Universidad de Zaragoza

RESUMEN –ABSTRACT

La presente actividad, que forma parte de un proyecto de investigación sobre la utilización del cómic en el ámbito universitario, busca evaluar los conocimientos del alumnado del Máster Universitario en Formación del Profesorado (en la especialidad de Geografía e Historia) sobre análisis del lenguaje específico del cómic antes y después de la implementación de un taller de formación. Se parte de la hipótesis de que la notable carencia de las herramientas necesarias para analizar este tipo de obras conlleva una incapacidad en el profesorado para extraer todo su potencial didáctico, especialmente en el caso de cómics que traten la memoria histórica, lo que podría mejorar sustancialmente con la formación teórica y práctica pertinente. Por esa razón, la actividad ha consistido en un taller teórico-práctico en el que se analizaron dos historietas de las series *Paracuellos* y *Barrio* de Carlos Giménez con la idea de profundizar en el estudio de los recursos estilísticos de las citadas obras para, de este modo, poder introducir mejor la memoria histórica en el aula de Educación Secundaria, especialmente aquella referida a la infancia y la adolescencia en los hogares del Auxilio Social y durante la dictadura franquista.

PALABRAS CLAVE – KEY WORDS

Cómic. Formación del profesorado. Memoria histórica. Franquismo.

Introducción y marco teórico

La actividad presentada, titulada «Análisis crítico de cómic: herramientas para su desarrollo en el alumnado del Máster Universitario de Formación del Profesorado de la especialidad de Geografía e Historia», es una investigación-acción con un enfoque mixto de

tipo exploratorio que se encuentra en una fase inicial. Ha sido desarrollada en el marco del Proyecto de Innovación Docente InnD 2021/12 de la Universidad Europea de Madrid y que lleva por título «Ciencias y Sociales: buscando el impacto social a través del desarrollo del pensamiento crítico en las titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Europea». Ha sido llevada a cabo en la asignatura de Innovación en Geografía e Historia durante el curso académico 2021/22 con el objetivo fundamental de conocer y evaluar, en futuros docentes, su capacidad para decodificar tanto la forma como el contenido de obras basadas en el lenguaje multimodal.

El cómic no es una herramienta didáctica novedosa,¹ pero en los últimos años sí ha recibido un cierto impulso para su utilización como recurso en las aulas, especialmente en aquellas del ámbito de las humanidades.² Ello ha supuesto un aumento en la bibliografía especializada, los estudios académicos, los proyectos de aula y las investigaciones que han tenido al cómic en el centro de sus intereses, especialmente aquellas enfocadas en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico.³

Es, precisamente, el pensamiento crítico uno de los grandes conceptos que vertebran el inicio del presente proyecto, que centra su interés en el desarrollo de las herramientas necesarias para fomentarlo a través del análisis de las imágenes, y en especial de sus particularidades en el lenguaje del cómic. El potencial que contienen las imágenes para representar y comunicar ideologías, propaganda y emociones, o para dar voz a los sujetos silenciados de la historia,

¹ Una obra pionera sobre los usos didácticos del cómic es la de Elisabeth K. BAUR: *La historieta como experiencia didáctica*, México, Nueva Imagen, 1978. Mucho antes, en Estados Unidos, la utilización del cómic con valor educativo y pedagógico se rastrea desde los años cuarenta. Iker SAITUA: “La enseñanza de la Historia a través de la novela gráfica: una estrategia de aprendizaje emergente”, *Revista de Didácticas Específicas*, n.º 18 (2018), pp. 65-87.

² Eduard BAILE, Joan Miquel ROVIRA y José ROVIRA-COLLADO: “Para una revisión sobre cómic y educación: la historieta como el libro de texto del futuro”, *Tebeosfera*, 3.ª época, 18 (2021). Recuperado de internet:

https://www.tebeosfera.com/documentos/para_una_revision_bibliografica_sobre_comic_y_educacion_la_historieta_como_el_libro_de_texto_del_futuro.html

³ Muchos son los autores y autoras que consideran positivo introducir el cómic en el aula de historia, especialmente por la capacidad de desarrollar competencias relacionadas con el pensamiento histórico, pero caben mencionar, al menos: Alicia C. DECKER & Mauricio CASTRO: “Teaching History with Comic Books: A Case Study of Violence, War, and the Graphic Novel”, *The History Teacher*, vol. 45, n.º 2 (2012), pp. 169-187; Daniel BECERRA ROMERO & Soraya JORGE GODOY: “Un acercamiento didáctico a la primera mitad del siglo XX a través de los cómics”, *Espacio, tiempo y forma. Serie V Historia Contemporánea*, n.º 26 (2014), pp. 15-40; Juan Miguel BLAY MARTÍ: “El cómic como recurso didáctico en la clase de historia”, *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, n.º 107 (2022), pp. 20-26.

obligan a adquirir las destrezas necesarias para comprender una sociedad, como la actual, expuesta constantemente a las pantallas.

Especialmente dos han sido los trabajos que han servido de inspiración para la puesta en marcha de la actividad aquí presentada. En primer lugar, la propuesta didáctica de Gerardo Vilches Fuentes y Adán Arsuaga Méndez, quienes desarrollaron un taller de análisis de imagen para el desarrollo del pensamiento crítico en alumnado de Innovación en Geografía e Historia del Máster en Formación del Profesorado de la Universidad Europea de Madrid.⁴ En segundo lugar se encuentra la obra coordinada por David Fernández de Arriba, titulada *Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic*. Dedicado especialmente a docentes de Geografía e Historia en Educación Secundaria, con una nutrida cantidad de materiales en forma de fichas de trabajo, su estructura inicial a modo de manual, con una introducción a la historia y el lenguaje del cómic, fue un referente para la puesta en marcha de este proyecto al plantear la necesidad de una mínima formación del profesorado en aspectos que le permitan sacar mejor provecho de las obras que decidan trabajar con su alumnado.

Metodología

El presente proyecto parte de la hipótesis de que existe una notable carencia en muchos docentes y futuros docentes de aquellas herramientas necesarias para analizar el lenguaje del cómic, lo que conlleva una extracción ineficaz de su potencial didáctico. Esta situación podría mejorar sustancialmente con una formación teórica y práctica que ofreciera los instrumentos suficientes para asimilar la información que requiere interpretar lenguajes que contienen imagen y texto. Por esta razón, los objetivos que vertebran el estudio son:

1. Analizar qué elementos iconotextuales reconocen y descifran los graduados y licenciados en áreas de Humanidades al enfrentarse a la lectura de un cómic.
2. Dotar a los participantes de herramientas básicas de análisis gráfico y narrativo.
3. Evaluar el nivel de mejora tras la implementación de un taller teórico sobre los aspectos formales más importantes del lenguaje del cómic.

⁴ Gerardo VILCHES FUENTES y Adán ARSUAGA MÉNDEZ: “Enhancing the critical thinking capacity throughart análisis. A didactic proposal”, en Lucía PÉREZ LOMAS, Pablo AGUILAR CONDE y Jhoana Raquel CÓRDOVA CAMACHO (coord.), *Técnicas y fórmulas de la nueva docencia*, Valencia, Tirant Humanidad,es 2020, pp. 465-475.

La muestra estaba compuesta por 32 alumnos y alumnas de diferentes regiones de España, cuyas características respecto al género, la edad y la formación previa fueron las siguientes:

- el 68,8% (22) eran hombres y el 31,3% (10) eran mujeres.
- el 65,6% (21) tenían menos de 29 años, mientras que el resto del alumnado (34,4%, 11) se situaba entre los 30 y los 50 años.
- el 50% (16) de los participantes eran licenciados o graduados en Historia; el 25% (8) lo eran en Historia del Arte; el 15,6%, en Geografía; y el 9,4% restante (3) se dividía en otras titulaciones: Filosofía, Historia y Arqueología y Geografía e Historia (plan antiguo).

Dado que la actividad está relacionada con el análisis de varias páginas de cómic, una de las cuestiones consideradas más necesarias fue conocer los hábitos lectores de los participantes respecto a este tipo de obras. Así, un abultado 78,2% (25) reconoció no leer nunca o casi nunca cómic, manga o novela gráfica, una cifra que supera muy ampliamente el porcentaje de población que no lee nunca o casi nunca, el 35,6% según los datos del barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en 2021.⁵

El instrumento de medición utilizado ha sido un cuestionario, diseñado *ad hoc* para la actividad y utilizado tanto para la recogida de datos inicial («Cuestionario previo») como para la final («Cuestionario posterior»). En él constaban preguntas cerradas dirigidas a conocer el sexo, la edad, la formación previa y los hábitos de lectura de los participantes, y preguntas de tipo abierto para la realización del análisis de cómic llevado a cabo durante la implementación de la actividad.

En cuanto a las fases en las que se ha desarrollado el proyecto, han sido tres. En la primera, se diseñó el cuestionario, atendiendo a las necesidades concretas para conocer los elementos verbo-icónicos reconocidos y analizados por el alumnado. La segunda fase consistió en la realización de un taller teórico-práctico de análisis de cómic, en una única sesión de 3h y dividido en tres partes. La tercera, y última, fase ha sido la evaluación de los resultados y los logros alcanzados por la intervención, con un análisis descriptivo e interpretativo de los datos cualitativos.

⁵ Federación de Gremios de Libreros de España: *Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España, 2021*, Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2022. Recuperado de internet (<https://www.federacioneditores.org/lectura-y-compra-de-libros-2021.pdf>)

En cuanto a las tres partes en las que se dividió el taller, en primer lugar, se compartió con el alumnado la primera historieta de la serie *Paracuellos*, que rescata las memorias individuales y colectivas del paso por los hogares del Auxilio Social del dibujante madrileño Carlos Giménez y su entorno. La historieta de dos páginas, titulada «1953. Carretera de Aragón, km. 14, Madrid», fue realizada por el autor en 1976, recopilada posteriormente por Ediciones Amaika en 1977, Glénat en 2001 y Debolsillo en 2011.⁶

Mucho hay escrito y analizado sobre una de las obras pioneras sobre la memoria histórica en España, pero algunas de las claves principales de esta historia, aquellas que debería alcanzar a leer el alumnado, quedan delimitadas por los siguientes elementos:

- Se trata de una historia ambientada en un hogar del Auxilio Social (información que aparece en la última viñeta) situado en Madrid y que transcurre en el año 1953 (ambos datos son proporcionados en la primera viñeta, con el título).
- El estricto y denso diseño de la página, con una rejilla homogénea de veinticinco viñetas de idéntico tamaño y sin calles entre ellas, aunque venga motivado por las restricciones de espacio en las revistas donde fue publicada la serie, es utilizado por Giménez para generar sensación de abigarramiento, algo que recuerda a la reja de una cárcel.⁷
- El predominio del primer plano,⁸ con unas caras infantiles dramáticas, de grandes ojos, genera una atmósfera represiva característica de la sociedad de posguerra, basada en la violencia y el miedo.
- La representación de la única persona adulta elude el retrato de su cara, ya que la imagen imprescindible es la hebilla del cinturón con el yugo y las flechas, característico de la FET y de las JONS.

⁶ La edición utilizada para esta actividad ha sido la de Glénat porque mantiene la disposición original de las páginas.

⁷ Pierre Alain DE BOIS: «La bande dessinée revendicative et mémorielle de Carlos Giménez», *Cahiers de civilisation espagnole contemporaine*, n° 22, 2019. Recuperado de internet: <http://journals.openedition.org/cccec/7960>; Federico REGGIAN: «La grilla y la cárcel: las tradiciones de la puesta en página en historieta y el *Paracuellos* de Carlos Giménez», en Federico GERHARDT (Dir.), *Diálogos transatlánticos: puntos de encuentro. Memoria del III Congreso Internacional de Literatura y Cultura españolas contemporáneas*. Volumen III. Guerra y posguerra: la retaguardia y el testimonio silencioso. Fragmentos de la vida cotidiana española desde la literatura y el fenómeno intermedial. Néstor Bórquez (Ed.). Recuperado de internet: <http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/iii-congreso-2014/actas-iii-2014/volumen-3/v03n12Reggiani.pdf>

⁸ Felipe HERNÁNDEZ CAVA: «La pasión de narrar», en *Carlos Giménez. Cuadernos de divulgación de la historieta*. Barcelona, Norma Editorial, 1982, pp. 37-38.

- El hambre, el miedo y la dureza de los castigos son temas centrales, representados mediante aquellas secuencias donde se narran la búsqueda de comida y la pelea.
- Hay un uso estratégico de espacios simbólicos en las viñetas, como el patio vacío del colegio para ahondar en la soledad, que son, además, «rellenados» por los bocadillos, que generan una sensación de aplastamiento y agobio sobre los personajes infantiles.
- La utilización del blanco y negro, aunque corresponde a necesidades motivadas por cuestiones técnicas, es aprovechado por el autor para transportar al lector a la posguerra y para enfatizar, junto a las onomatopeyas, situaciones de miedo o violencia.

El alumnado debía analizar ambas páginas sin ningún tipo de formación técnica previa. Para ello, contaron con 30 minutos en los que, tras la lectura, rellenaron el «Cuestionario previo» que contenía, entre otras, cinco preguntas de respuesta abierta y en orden ascendente de dificultad cognitiva, de las cuales hemos seleccionado para el presente análisis las siguientes, que permiten conocer en qué elementos visuales y narrativos se fija el alumnado que se enfrenta a la lectura de un cómic:

1. ¿En qué momento y lugar se ambienta la historia? ¿Qué elementos permiten esa información?
2. ¿Qué rasgos de personalidad y comportamientos muestran los distintos personajes? ¿Cómo se muestran?
3. ¿Qué emociones transmite la obra? ¿Cómo las transmite?

En la segunda parte de la actividad, la docente realizó un apartado teórico, de una hora y media de duración aproximada, en el que se explicaron los aspectos más importantes del lenguaje del cómic, tanto en lo gráfico como en lo textual.⁹ Esta sección teórica contenía los siguientes puntos:

- A. Viñetas: planos (general y parciales) y encuadres.
- B. Recursos gráficos: metáforas visuales, onomatopeyas, líneas cinéticas, secuencia, elipsis.

⁹ Para desarrollar este apartado, se siguió la siguiente bibliografía: Roberto BERGADO *et al.*: *Cómics: manual de instrucciones*, Bilbao, Astiberri, 2016; Roberto BARTUAL: *Narraciones gráficas. Del código medieval al cómic*, Alcalá de Henares, Ediciones Marmotilla, 2019 [2013]; Rubén VARILLAS: *La arquitectura de las viñetas. Texto y discurso en el cómic*, Sevilla, Viaje a Bizancio Ediciones, 2009; Enrique DEL REY CABERO: *(Des)montando el libro. Del cómic multilineal al cómic objeto*, León, Universidad de León, 2021.

- C. Relación palabra-imagen: bocadillos, cartuchos de texto.
- D. Diseño de página
- E. Uso del color

Tras ello, la docente guio el análisis de la historieta junto a todo el grupo de participantes, a modo de «resolución del ejercicio», atendiendo a los elementos que resultaban de interés y aportando datos no conocidos previamente, para así desgranar la mayor cantidad de información posible: contexto histórico de la obra, datos sobre el autor, contexto histórico de la temática tratada y recursos formales y estilísticos empleados.

Finalmente, en la tercera parte de la sesión y tras los conocimientos adquiridos durante la parte teórica, el alumnado debió enfrentarse al análisis de una nueva historieta en un plazo máximo de 30 minutos. En esta ocasión se trató de «Amapola», una historia corta de cuatro páginas perteneciente a la serie *Barrio*, también de Carlos Giménez, que recorre su adolescencia y el paso a la vida adulta tras salir definitivamente de los hogares del Auxilio Social. La serie fue iniciada en el año 1977, pero la historieta seleccionada para la actividad fue realizada en la continuación que la serie tuvo en 2005. La elección de otra obra del mismo autor, aunque con notables diferencias estilísticas con la anterior, se explica por la necesidad de tener entrenada la mirada y poder establecer así ciertas comparativas.

En esta ocasión, los aspectos narrativos y estilísticos fundamentales de la historieta son:

- Está ambientada en un barrio urbano de la España de los años cincuenta, información que se deduce gracias a elementos gráficos, como el camión, los tebeos de El Capitán Trueno o la indumentaria de los protagonistas, y textuales, gracias a un cartucho de texto concreto («Los chicos del barrio solían pintarrapear con yeso en la chapa de la fundición»).
- La disposición de la página hace uso de viñetas de distintos tamaños y, en ocasiones, rompe las líneas que las separan, lo que complejiza la lectura y ayuda, entre otras cosas, a reforzar gráficamente las emociones de los protagonistas y las relaciones de desigualdad y de poder entre jóvenes y adultos, y entre vencedores y vencidos de la Guerra Civil.
- La información se multiplica (gracias al doble de páginas utilizadas respecto a la anterior) y los rostros de los protagonistas, así como otros elementos que ayudan a entender el contexto, como la fotografía en casa del protagonista o las portadas de los

tebeos, ocupan un lugar central y casi la totalidad de los espacios, que dejan de ser simbólicos.

- La representación grotesca del rostro de la mujer adulta, con rasgos muy marcados y casi caricaturizados, aumenta la sensación de miedo, represión y violencia característicos de la época.

Al finalizar esta segunda lectura, el alumnado debió rellenar el «Cuestionario posterior», con el objetivo de poder comparar y examinar los cambios o mejoras alcanzadas.

Exposición de resultados

Como se ha mencionado con anterioridad, los cuestionarios fueron diseñados con preguntas de respuesta cerrada (género, edad, formación previa, hábitos de lectura) y abierta (preguntas 1, 2 y 3), lo que ha permitido integrar técnicas cuantitativas y cualitativas. En el caso de los datos cualitativos, y para proceder a un análisis que nos permita alcanzar el objetivo n.º 3, hemos trabajado la información mediante palabras clave que nos han permitido organizar y estructurar las respuestas en función de una selección de los elementos gráficos y narrativos (ítems) más relevantes. Los resultados se van a exponer en las tablas 1 a 4, que resumen los datos referidos a las preguntas 1, 2 y 3 (P1, P2 y P3) de ambos cuestionarios, teniendo en cuenta la formación previa y los hábitos lectores de los participantes, y la tabla 5, que recoge la comparativa entre los dos cuestionarios con respecto al número y porcentaje de menciones que recibe cada ítem entre las tres preguntas analizadas.

Tabla 1. «Cuestionario previo». Elementos gráficos o narrativos mencionados en las preguntas 1 (P1), 2 (P2) y 3 (P3) según la formación previa.

Elementos gráficos o narrativos	Historia (16)			Geografía (5)			H. ^a Arte (8)			Otras (3)		
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
Expresiones faciales	-	3	2	-	-	-	-	1	2	-	1	2
Expresiones verbales / Bocadillos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Onomatopeyas	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Viñetas / Diseño de página	9	-	2	4	-	-	3	-	1	3	-	1
Planos / Encuadres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objetos / Simbología	7	-	-	2	-	-	5	-	-	2	-	-
Acciones / Secuencias	4	6	3	1	2	2	1	1	-	-	1	-
Uso del color	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Ninguno	4	7	8	-	3	2	2	6	4	1	1	1
<i>Menciones (Total=116)</i>	56			17			29			14		

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. «Cuestionario previo». Elementos gráficos o narrativos mencionados en las preguntas 1 (P1), 2 (P2) y 3 (P3) según los hábitos lectores.

Elementos gráficos o narrativos	Nunca / Casi nunca (25)			Ocasionalmente (3)			Habitualmente (4)		
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
Expresiones faciales	-	4	4	-	1	1	-	-	1
Expresiones verbales / Bocadillos	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Onomatopeyas	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Viñetas / Diseño de página	12	-	3	3	-	1	4	-	-
Planos / Encuadres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objetos / Simbología	14	-	-	1	-	-	1	-	-

Acciones / Secuencias	5	9	3	-	-	-	1	1	2
Uso del color	-	-	3	-	-	1	-	-	-
Ninguno	7	12	12	-	2	1	-	3	2
<i>Menciones (Total=116)</i>	90			11			15		

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. «Cuestionario posterior». Elementos gráficos o narrativos mencionados en las preguntas 1 (P1), 2 (P2) y 3 (P3) según la formación.

Elementos gráficos o narrativos	Historia (16)			Geografía (5)			H. ^a Arte (8)			Otras (3)		
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
Expresiones faciales	-	8	3	-	2	1	-	2	2	-	2	-
Expresiones verbales / Bocadillos	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Onomatopeyas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viñetas / Diseño de página	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	1
Planos / Encuadres	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objetos / Simbología	11	-	-	4	-	-	5	-	-	2	-	-
Acciones / Secuencias	2	2	8	-	-	1	-	1	3	-	1	1
Uso del color	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Ninguno	5	6	6	1	3	2	3	4	3	1	2	2
<i>Menciones (Total=113)</i>	55			19			27			12		

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. «Cuestionario posterior». Elementos gráficos o narrativos mencionados en las preguntas 1 (P1), 2 (P2) y 3 (P3) según los hábitos lectores.

Elementos gráficos o narrativos	Nunca / Casi nunca (25)			Ocasionalmente (3)			Habitualmente (4)		
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
Expresiones faciales	-	11	5	-	-	1	-	2	1
Expresiones verbales / Bocadillos	-	2	1	1	-	-	-	-	-
Onomatopeyas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viñetas / Diseño de página	1	1	4	-	-	1	-	-	-
Planos / Encuadres	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Objetos / Simbología	19	-	-	1	-	-	2	-	-
Acciones / Secuencias	1	4	10	-	-	1	1	-	2
Uso del color	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Ninguno	6	10	11	2	3	1	2	2	1
<i>Menciones (Total=113)</i>	89			11			13		

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Número de menciones totales (P1, P2 y P3) y porcentajes para cada elemento gráfico o narrativo. Comparativa entre «Cuestionario previo» y «Cuestionario posterior».

Elementos gráficos o narrativos	Cuestionario previo (menciones totales=116)		Cuestionario previo (menciones válidas=77)	Cuestionario posterior (menciones totales=113)		Cuestionario posterior (menciones válidas=75)
	Total	Porcentaje	Porcentaje	Total	Porcentaje	Porcentaje
Expresiones faciales	11	9,5%	14,3%	20	17,7%	26,6%
Expresiones verbales / Bocadillos	1	0,9%	1,3%	4	3,5%	5,4%
Onomatopeyas	1	0,9%	1,3%	-	-	-
Viñetas / Diseño de página	23	19,8%	29,9%	7	6,2%	9,3%
Planos / Encuadres	-	-	-	1	0,9%	1,3%
Objetos / Simbología	16	13,8%	20,8%	22	19,5%	29,4%
Acciones / Secuencias	21	18,1%	27,3%	19	16,8%	25,4%
Uso del color	4	3,4%	5,2%	2	1,8%	2,6%
Ninguno	39	33,6%	-	38	33,6%	-

Fuente: elaboración propia.

Discusión y conclusiones

Los datos extraídos de la actividad no ofrecen resultados concluyentes, pero permiten indicar ciertas tendencias. Los datos del «Cuestionario previo» revelan que, en general y teniendo en cuenta solo las menciones válidas (es decir, descartando aquellas que no aluden a ningún ítem), los elementos gráficos y narrativos más reconocidos son las viñetas y el diseño

de página (29,9%), las acciones y secuencias (27,3%), así como todo lo relacionado con objetos o representación de símbolos (20,8%). Así, la tendencia parece indicar que lo visual resulta, *a priori*, más accesible de localizar e interpretar que lo textual, que requeriría de una mayor implicación en la lectura: las expresiones verbales y los bocadillos, junto a las onomatopeyas, apenas alcanzan un 2,3% de las menciones.

No existen grandes diferencias con relación a la formación previa, aunque resulta llamativo que aquellos participantes que reconocieron no leer nunca o casi nunca este tipo de obras comentaron los ítems citados en un 78%, casi el mismo porcentaje que quienes señalaron leer cómics habitualmente (80%). Es posible que el hábito de leer narrativa gráfica no implique, necesariamente, conocer suficiente los códigos que conforman su lenguaje, pero también habría que tener en cuenta que muchos de los elementos utilizados por la historieta (planos, encuadres, secuencias, etc.) son compartidos por otros lenguajes visuales, como el cinematográfico, lo que permite relacionar e interpretar a pesar del desconocimiento inicial. Así se aprecia en una de las respuestas a la pregunta 1 («¿En qué momento y lugar se ambienta la historia? ¿Qué elementos permiten esa información?») del «Cuestionario posterior», referida a la segunda historieta: «Diría que es una historia ambientada en el franquismo. El camión de Dámaso puede pertenecer a la primera mitad del siglo XX, así como la lectura de tebeos entre adolescestes (*sic*) me recuerda a esos años. Por ejemplo, en la serie Cuéntame es muy común que Carlitos y sus amigos leyeran tebeos y estuvieran en un camión abandonado del mismo estilo que el de este cómic en los años 50/60».

Por su parte, el «Cuestionario posterior», realizado tras la formación teórica y, sobre todo, con los participantes más familiarizados con el estilo y la obra de Carlos Giménez, revela que las menciones se concentran todavía más en tres ítems gráficos: objetos y simbología (29,4%), expresiones faciales (26,6%) y acciones y secuencias (25,4%). Una de las razones, tal vez, para que un alto porcentaje se haya fijado con detenimiento en las expresiones faciales tiene que ver con el propio estilo del dibujante, que remarca las emociones con una mayor carga gráfica, utilizando un cierto grado de caricaturización que permite decodificar fácilmente lo que el autor quiere transmitir y sentirse, así, interpelado en un mayor grado. De este modo lo indican algunas de las respuestas: «La madre de Amapola, a la que se muestra gritando, parece que tiene colmillos, como una fiera, y con manos enormes y mandíbula de boxeador»; «Aparece en la escena solo con la cabeza representada muy grande con la boca muy grande también,

mostrando énfasis en la rabia y el odio que trasmite»; «Los planos son centrales casi todos, llamando la atención el picado cuando la madre sale en escena. Es hasta violento para el espectador porque parece que nos está regañando a nosotros».

Es interesante observar, no obstante, como en esta ocasión ha aumentado levemente el porcentaje de menciones que aluden a las expresiones verbales y los bocadillos, que pasa a ser un 5,4%. A pesar de la limitación de los datos, ello podría indicar que una formación que explique cómo funcionan estos elementos dentro de la viñeta y de la página y qué relación establecen con el dibujo ayudaría a identificarlos mejor.

Por el contrario, todos aquellos elementos más técnicos y que requieren de un mayor conocimiento previo, como son los planos, los encuadres, las onomatopeyas e incluso la utilización o la ausencia del color no llegan a conseguir una lectura y una interpretación acordes con la relevancia que tienen dentro del lenguaje específico del cómic.

En definitiva, y a pesar de las limitaciones, principalmente en cuanto al tiempo destinado (el taller teórico es demasiado breve) y a la muestra (insuficiente para ofrecer resultados definitivos), es posible concluir que, a la luz de los datos, la actividad ha conseguido indicios de mejora tras el taller teórico sobre lenguaje del cómic. El «Cuestionario previo» reveló una carencia evidente en el análisis iconotextual de una inmensa mayoría de los participantes, lo que sin duda conlleva numerosas dificultades para decodificar toda la información que una página de cómic ofrece al lector. A pesar de la brevedad de la formación ofrecida, en las respuestas del «Cuestionario posterior» se observa que, tras la introducción a algunos aspectos básicos de la narrativa gráfica, tales como los tipos de planos, las metáforas visuales, la secuencia o la relación entre texto e imagen, la mirada del lector busca *algo más* en esas páginas: «En el diseño de las páginas el autor rompe con las viñetas predefinidas. Se unen mediante la propia historia»; «Enfatiza diferentes aspectos del cómic a través de resaltar con negro palabras claves puestas a lo largo del relato. También es cierto, que agranda o sitúa palabras en mayúscula para darle mayor relevancia a lo dicho por ese personaje»; «Los planos van variando según la importancia del sentimiento que perciben los personajes, la cara de Carlines se suele poner en primer plano cuando se encuentra avergonzado o se muestra tímido».

No se ha podido, por falta de espacio, analizar la interpretación y la relación con la historia y la memoria que de esos elementos se realiza, como ocurre con la lectura del color («Vuelve a utilizar el blanco y negro como recuerdo de la época de posguerra»), cuestión esta

que merece profundización y, tal vez, un estudio más específico en el marco del presente proyecto.

No obstante, existen ciertos elementos, más relacionados con lo gráfico, que son más fácilmente reconocibles, incluso para personas no habituadas a la lectura de historietas, como son las viñetas (el elemento más característico) y las propias acciones desarrolladas en ellas. Una formación adecuada al nivel y a las necesidades del profesorado, en especial el de Geografía e Historia, que profundizara en los elementos gráficos y narrativos y en la relación que se establece entre ellos, permitiría a los docentes interpretar con mayor capacidad toda la información que contiene una secuencia, una página o una historieta completa. Ello se traduciría en una mayor y mejor utilización como recurso en las aulas, sacando todo el potencial didáctico y pedagógico en casos tan complejos como el de la representación de las diferentes memorias del franquismo, incluidas especialmente las de la infancia, dentro y fuera de los hogares del Auxilio Social, y los traumas vinculados a la violencia, la represión o el hambre.

Bibliografía

- Eduard BAILE, Joan Miquel ROVIRA y José ROVIRA-COLLADO: “Para una revisión sobre cómic y educación: la historieta como el libro de texto del futuro”, *Tebeosfera*, 3.ª época, 18 (2021). Recuperado de internet: https://www.tebeosfera.com/documentos/para_una_revision_bibliografica_sobre_comic_y_educacion_la_historieta_como_el_libro_de_texto_del_futuro.html
- Roberto BARTUAL: *Narraciones gráficas. Del códice medieval al cómic*, Alcalá de Henares, Ediciones Marmotilla, 2019 [2013].
- Elisabeth K. BAUR: *La historieta como experiencia didáctica*, México, Nueva Imagen, 1978
- Daniel BECERRA ROMERO & Soraya JORGE GODOY: “Un acercamiento didáctico a la primera mitad del siglo XX a través de los cómics”, *Espacio, tiempo y forma. Serie V Historia Contemporánea*, n.º 26 (2014), pp. 15-40
- Roberto BERGADO *et al.*: *Cómics: manual de instrucciones*, Bilbao, Astiberri, 2016
- Juan Miguel BLAY MARTÍ: “El cómic como recurso didáctico en la clase de historia”, *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, n.º 107 (2022), pp. 20-26.

Pierre Alain DE BOIS: «La bande dessinée revendicative et mémorielle de Carlos Giménez», *Cahiers de civilisation espagnole contemporaine*, nº 22, 2019. Recuperado de internet: <http://journals.openedition.org/ccec/7960>

Alicia C. DECKER & Mauricio CASTRO: “Teaching History with Comic Books: A Case Study of Violence, War, and the Graphic Novel”, *The History Teacher*, vol. 45, n.º 2 (2012), pp. 169-187

Enrique DEL REY CABERO: *(Des)montando el libro. Del cómic multilínea al cómic objeto*, León, Universidad de León, 2021.

Federación de Gremios de Libreros de España: *Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España, 2021*, Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2022. Recuperado de internet (<https://www.federacioneditores.org/lectura-y-compra-de-libros-2021.pdf>)

Felipe HERNÁNDEZ CAVA: «La pasión de narrar», en *Carlos Giménez. Cuadernos de divulgación de la historieta*. Barcelona, Norma Editorial, 1982, pp. 37-38.

Federico REGGIAN: «La grilla y la cárcel: las tradiciones de la puesta en página en historieta y el *Paracuellos* de Carlos Giménez», en Federico GERHARDT (Dir.), *Diálogos transatlánticos: puntos de encuentro. Memoria del III Congreso Internacional de Literatura y Cultura españolas contemporáneas*. Volumen III. Guerra y posguerra: la retaguardia y el testimonio silencioso. Fragmentos de la vida cotidiana española desde la literatura y el fenómeno intermedial. Néstor Bórquez (Ed.). Recuperado de internet: <http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/iii-congreso-2014/actas-iii-2014/volumen-3/v03n12Reggiani.pdf>

Iker SAITUA: “La enseñanza de la Historia a través de la novela gráfica: una estrategia de aprendizaje emergente”, *Revista de Didácticas Específicas*, n.º 18 (2018), pp. 65-87.

Rubén VARILLAS: *La arquitectura de las viñetas. Texto y discurso en el cómic*, Sevilla, Viaje a Bizancio Ediciones, 2009

Gerardo VILCHES FUENTES y Adán ARSUAGA MÉNDEZ: “Enhancing the critical thinking capacity throughart analysis. A didactic proposal”, Lucía PÉREZ LOMAS, Pablo AGUILAR CONDE y Jhoana Raquel CÓRDOVA CAMACHO (coord.), *Técnicas y fórmulas de la nueva docencia*, Valencia, Tirant Humanidad,es 2020, pp. 465-475.

I CONGRESO INTERNACIONAL
**HISTORIA CON
MEMORIA EN LA
EDUCACIÓN**

I NAZIOARTEKO KONGRESUA
**MEMORIA
DUEN HISTORIA
HEZKUNTZAN**