

El cómic como vehículo de la Memoria

Pepe Gálvez, Rodrigo Plaza

Resumen

CCOOMICS es un proyecto de creación artística dirigido por el sindicato CCOO de Cataluña. Participa el alumnado de los ciclos artísticos de Cómic e Ilustración elaborando una historieta de cómic social mediante distintas prácticas no laborales curriculares que se realizan periódicamente en la sede del sindicato y combinan sesiones colectivas y conferencias formativas con profesionales del medio.

La segunda edición, CCOOMICS'18, giró entorno a la memoria y sus viñetas nos narraron sucesos recientes como el paso por la cárcel Modelo del pintor gitano Helios Gómez, las Olimpiadas Populares, las revueltas obreras del SXIX o la exhumación de una fosa en busca de los familiares desaparecidos en la guerra civil. En ediciones posteriores también se han desarrollado temas de nuestra historia y ahora quedan todas ellas recopiladas en una edición especial sobre Memoria. Así mismo se realizó una experiencia de realización de cómics sobre la memoria en el Instituto Infanta Isabel de Barcelona.

Palabras clave

Cómic, arte, novela gráfica, tebeo, memoria

CCOOMICS es un programa que inició su actividad en 2017, y que a través de la realización de las prácticas laborales ofrece un espacio de interrelación y de aprendizaje comunes a un gran abanico de jóvenes que tienen como meta profesional la creación de cómics. Se trata de convertir esas prácticas laborales en una experiencia creativa, la realización de un cómic, de contenido social. A pesar de que es un trabajo, una creación, desde la individualidad, a su vez también lo es desde la colectividad, en el sentido de que la evolución de los diferentes trabajos historietísticos es sometida a la valoración y aportación de los diferentes grupos de trabajo, que se convierten en el laboratorio de encuentro entre jóvenes de diferentes procedencias y de diferentes historias personales, académicas y profesionales. El nombre del proyecto fue elegido por el alumnado de la primera edición, que entre varias propuestas suyas eligió la CCOOMICS. El proyecto se complementa con la creación de una web¹ con todos los materiales que pretende ser un referente del cómic social y la apertura de un espacio de trabajo cooperativo, el Atelier de cómic.

¹“CCOOMICS”: <https://ccoomics.cat/>

En este proyecto compartido participan cada año alrededor de 30 alumnos de ciclos profesionales artísticos de cómic e ilustración de 5 escuelas de arte y constituye su primer paso en el mundo del cómic, con la elaboración de una narración gráfica y diversas sesiones formativas con profesionales de la altura de Daniel Torres, Alitha Martínez (autora de Marvel), Alfonso López, Toni Guiral, Raquel Gu, etc... También participa alumnado de Artes Gráficas de centros de FP en la elaboración del diseño y la maquetación de la revista en la que se publican las diferentes historietas, o narraciones gráficas, realizadas.

Para dar respuesta y facilitar el acceso a un mercado laboral (que no lo tienen fácil) de este alumnado, facilitamos un espacio de encuentro, reflexión, cooperación, aprendizaje colectivo y también herramientas profesionales y laborales que faciliten su inserción en el mundo laboral desde parámetros de calidad.

La elaboración de cada obra es un proceso creativo bajo la dirección de Pepe Gálvez (guionista de cómic) y Rodrigo Plaza (profesor de formación profesional) que se inicia con la propuesta temática. Cada año se sugiere una temática por parte nuestra, aunque luego cada alumno puede decidir otra siempre que tenga contenido social.

El segundo peldaño es la concreción en un argumento de la idea narrativa que se quiere plasmar en las viñetas. El tercer paso es la documentación temática y gráfica y la elaboración del guión. Posteriormente, aunque muchas veces es simultáneo con la fase anterior, se inicia la realización de una especie de “storyboard” o narración en bruto, con esbozos de dibujos. La última etapa del trabajo consiste en pulir la parte gráfica y la escritura de los diálogos. Este proceso se va construyendo en diferentes sesiones de tutoría tejiendo redes jóvenes de distintos centros, edades y nacionalidades, con el apoyo del personal docente y de profesionales que ayudan con la documentación de los relatos.

En este espacio de creatividad, el humor convive con el relato intimista, el costumbrismo, el reportaje, la ficción futurista, los temas sociales de actualidad. Así como los diferentes grafismos del “manga”, de los superhéroes, de los TBO del Capitán Trueno. Un espacio en el que a lo largo de estos años de experiencia han pasado más de 100 jóvenes, procedentes de centros de arte y diseño tan prestigiosos como: Escuela de Arte y Diseño La Llotja, Pau Gargallo, Serra y Abella, Arte la Industrial y la Massana. Con el común denominador de la temática social, el alumnado comunica con el cómic las vivencias personales, inquietudes,

reivindicaciones, denuncias y formas de ver el mundo. La diversidad afectiva y sexual, los miedos y depresiones juveniles, el trabajo precario y las distopías sociales se repiten cada año entre los y las jóvenes artistas. Viñeta a viñeta nos traslada por diferentes épocas y lugares: de los disturbios de Stonewall del 69 con la activista LGBT Marsha P. Johnson a la actual fuga de una persona trans de Latinoamérica donde gobierna la extrema derecha, de las leyendas y mitos kenianos a las distopías sociales, de los miedos y depresiones de adolescentes a la paraciencia y la homeopatía de adultos. Detrás hay muchas horas de dibujo de personajes y espacios, documentación, bocetos, storyboards, correcciones, diseño y maquetación que resultan en la obra final, cada una con su propio estilo.

Cada curso los trabajos realizados se recogen en una publicación, tanto en formafo de papel como digital, que ahora se pueden leer en la web <https://ccoomics.cat/es/inicio/>. La edición de la revista se presenta por los autores en un acto con una exposición de ilustraciones de cada obra, y posteriormente se ofrece a centros educativos, centros cívicos y culturales y bibliotecas. Sin la apuesta y la implicación de los docentes de los centros educativos (Lluís Laborda, Toni Benages, Toni Micó, Teresa Ruiz, Miriam Ventura, Pedro Ginard, Oscar Sarramia, Pep Montserrat y Alicia Montes) y la colaboración de profesionales del sector Alfons López, Rubén Pellejero, Raquel Gu, Toni Guiral, Jaime Martin, David Fernández de Arriba... este proyecto no hubiera sido posible. Fruto de esta colaboración han surgido encargos profesionales del sector del cómic, como las tiras gráficas del proyecto europeo Life Clinomics² o el cómic sobre movilidad sostenible 'Hay que moverse'³ de CCOO y hemos realizado formación para introducir el cómic en el aula en distintas áreas: historia, sociedad, medicina...

A lo largo de estos años las actividades y materiales relacionados con la memoria han sido múltiples y diversas, en las siguientes páginas se recopilan la mayor parte de ellas.

La memoria como parte de la aportación pedagógica

Las actividades que explicamos, a continuación, son complementarias a la realización de los trabajos de prácticas y tienen como objetivo común el de incorporar el conocimiento de nuestro pasado, tanto del medio del cómic como de la realidad socio-política, a la formación del alumnado. Y es que partimos de la existencia de grandes vacíos tanto en lo que respecta a la

² “Life Clinomics”: <https://lifeclinomics.eu/es/>

³ “Hay que moverse”, 2019: <https://ccoomics.cat/publicacions/hay-que-moverse/>

historia de la evolución del propio medio de expresión, como a lo que significó la dictadura franquista para nuestra sociedad. El alumnado que participa en CCOOMICS evidencia una buena formación técnica, que aún necesita madurar pero que permite publicar con dignidad y capacidad de transmitir correctamente sus mensajes. Sin embargo no sólo desconocen parte de nuestra historia, y eso tiene consecuencias a la hora de elaborar narraciones de contenido social, sino que ignoran la historia del cómic, que es un medio que ha ido formando su lenguaje y sus recursos narrativos de forma extraacadémica. Mientras que por otra parte ese mismo medio, que ignoran, explica o ayuda a explicar, como testimonio, esa parte de nuestra historia ocultada.

Imagen 1. Portadas de las tres primeras ediciones

En la primera edición de la revista participaron las escuelas de arte Llotja y Pau Gargallo y colaboró el dibujante Alfonso López con la realización de la portada y la participación en actividades, entre las que destaca la visita guiada a la exposición sobre su novela gráfica 'El Solar'⁴, con originales de la obra, objetos de documentación y de inspiración. Dicha obra ambientada en la España y en la Barcelona de la posguerra, contiene una doble línea memorialista, ya que por una parte recupera, u homenajea, a personajes de la historieta española de la segunda mitad del los años cuarenta del siglo pasado y por otra parte los relaciona con hechos reales que en aquella época sucedían en nuestra sociedad. Pepe Gálvez finalizó la visita con una charla sobre el lenguaje del cómic en el auditorio de la sala de exposiciones de la biblioteca Can Fabra especializada en el medio.

El mismo curso tuvo lugar la exposición de la revista CCOOMICS en la sede de CCOO de Cornellà (Baix Llobregat) junto con la presentación del cómic 'Esperaré siempre tu regreso'⁵ del dibujante de Alcoy Jordi Peidró que narra la historia de Paco Aura, superviviente del campo de Mauthausen. Posteriormente tuvo lugar un coloquio con el autor y la presidenta de la

⁴ Alfonso LÓPEZ: *El Solar*, Barcelona, La Cúpula, 2016.

⁵ Jordi PEIDRÓ: *Esperaré siempre tu regreso*, Valencia, Desfiladero Ediciones, 2016.

asociación memorialista Amical Mauthausen con presencia del alumnado participante en la revista.

En la edición del 2019 colaboró el autor badalonés Rubén Pellejero con la realización de la portada, y se celebraron distintas sesiones formativas sobre la historia del medio de comunicación con Toni Guiral en la presentación del libro 'Cómic: Manual de instrucciones'⁶. Así mismo se realizó una visita guiada, con una de las autoras, Raquel Gu, a la exposición 'Mujeres dibujadas' en la que 6 autoras contemporáneas revisan la obra de la dibujante Núria Pompeia, considerada pionera de la ilustración y el cómic con contenido feminista en España. Dicha exposición pretendía establecer lazos de continuidad entre la obra de Nuria Pompeia, realizada mayoritariamente en la llamada Transición y nuestra actualidad.

En la edición de 2020 entre las actividades relacionadas con la memoria destaca la presentación del dibujante Daniel Torres de su obra 'Picasso en la guerra Civil'⁷, explicando el proceso de elaboración y documentación ante el alumnado participante en CCOOMICS. Esta obra, al narrar una imaginada participación del pintor en la guerra civil española, permite conocer, recuperar, la creatividad artística del dibujo en aquellos años así como su compromiso político con la democracia.

Revista temática Memoria

En la edición del 2018 desde CCOO propusimos como temática optativa la memoria histórica y democrática. Se crearon historietas sobre las olimpiadas populares del 36, la exhumación de las fosas comunes, el paso del dibujante Helios Gómez por la cárcel Modelo y biografías familiares, además de otras de temática social.

⁶ Toni GUIRAL et al.(coords.): *Còmics:manual de instruccions*, Bilbao, Astiberri, 2016.

⁷ Daniel TORRES: *Picasso en la Guerra Civil*, Barcelona, Norma Editorial, 2018.

Imagen 2. Exposición CCOOMICS'18 en la capilla de Santa Ágata, MUHBA.

Ande, Ande, Ande

En esta historieta autobiográfica el autor Pablo Lobo, alumno de La Llotja, narra a partir la preocupación por la venta de la casa de sus abuelos y por lo que puede significar de pérdida emotiva, ya que tantos recuerdos le trae de su infancia y de los buenos momentos pasados con sus seres queridos. El relato incorpora la memoria del pasado mediante la recreación de las canciones populares compartidas en familia y que se convierten en el nexo sentimental intergeneracional más allá del espacio físico donde han tenido lugar.

Tradición Badalonina

Jason Sánchez alumno de la escuela de arte Pau Gargallo de Badalona recrea un diálogo entre un niño y el diablo al que cada año queman en las fiestas de la ciudad. Con un dibujo humorístico el autor destaca la memoria de las tradiciones populares y denuncia en boca del propio diablo y ante el pueblo los problemas de nuestra sociedad de corrupción, desvíos de fondos, desahucios, libertad de expresión...

El varón de corbata roja

En esta historieta la autora Carlota Blanc, alumna de Art La Industrial, ficiona con dibujo realista un supuesto episodio del dibujante y pintor Helios Gómez, gitano, homosexual, anarquista, comunista y figura referente de la creatividad plástica en los años de la IIª República española y de la guerra de 1936-39. La acción transcurre en la posguerra y en el periodo en que estuvo preso en la cárcel Modelo de Barcelona. En el relato, de tonos oníricos se relaciona el recuerdo de sí mismo y de sus compañeros son detenidos y torturados con el encargo real de pintar con lo que se llamaría La Capilla Gitana, que recientemente ha sido restaurada.

Una realidad oculta

Noelia Sierra, alumna de La Massana, nos recrea, con un dibujo realista y paginas de composición abierta, la exhumación de una fosa común en las cercanías de un pueblo para recuperar los restos de los familiares desaparecidos durante la guerra. La historieta ilustra perfectamente cómo avanza el trabajo de los arqueólogos forenses con la colaboración de los familiares que ayudan a identificar los restos encontrados con fotografías y recuerdos de la época. Y al mismo tiempo las imágenes nos comunican la tensión emotiva y sentimental que hay tras dicha exhumación. El proceso de documentación del cómic fue exhausto y contó con entrevistas a profesionales que aportaron material para su realización.

Apunts a casa dels avis

Edouard Monneau, alumno de La Massana, desarrolla un relato que mezcla la investigación etnológica con el tono intimista, ya que plasma los resultados de las entrevistas realizadas a sus abuelos, en realidad a su abuela, sobre su pasado. De esta forma el autor alterna el presente con recuerdos de 1949 y con ello, al mismo tiempo que recupera elementos de aquel pasado, nos muestra la discontinuidad generacional en la transmisión de experiencias y valores.

Una vida en un pañuelo

En esta historieta, José Manuel Morillas alumno de La Massana, trabaja a partir de la memoria oral que ha recibido. Su relato, plasmado en un dibujo caricaturesco, se vertebró alrededor de una prenda que nos lleva hasta el siglo XIX y las crisis de desempleo provocadas por las innovaciones tecnológicas con las consecuentes revueltas luditas.

Barcelona Olímpica 1936

Martí Buil, alumno de la Massana, realiza aquí una historieta reportaje que vehicula gráficamente a través de la relación entre imágenes de línea clara y potente significado icónico. Con ello nos informa de las Olimpiadas populares que en 1936 se tenían que realizar en Barcelona como alternativa progresista a las oficiales que tenían como sede el Berlín, capital del régimen nazi de Hitler. La insurrección facciosa contra el gobierno legítimo de la República impidió que se llevarán a cabo

La presentación de la revista y la exposición se celebró en el Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) y contó con 2 mesas de debate sobre género y memoria con la participación de profesionales del sector como el dibujante Jaime Martín, el autor de 'Memoria y Viñetas' David Fernández y Raquel Gu.

Otras historietas relacionadas con la memoria y CCOOMICS

Además de esas narraciones, la memoria también ha aparecido en otros trabajos de otros años. Así en el 2017 Enzo Corbez, alumno de Pau i Gargallo, realizó 'Madres', un relato gráfico que bajo la cobertura argumental de una investigación periodística recrea, con un dibujo que sintetiza realismo y caricatura, un caso de un niño secuestrado bajo la última dictadura de los militares argentinos. Y con ello realiza un homenaje al movimiento de Las Madres de Mayo.

En el curso del 2019 Víctor Izquierdo Mesa, alumno de La Llotja, dibujó 'Los disturbios de Stonewall'. En este caso un estilo realista depurado se puso al servicio de la recreación de los disturbios producidos en Nueva York y que se consideran punto de inicio del movimiento de reivindicación de las personas homosexuales en los Estados Unidos. En ese mismo curso Mireia Gálvez, alumna de La Massana, centró su trabajo en la recreación de la experiencia matrimonial de su abuela a partir de su boda en 1962. 'La jaula de latón' como se denominaba el relato describe, con un dibujo sencillo y efectivo, una situación concreta que ejemplifica la opresión cotidiana que padecían muchas mujeres, así como el acto concreto de empoderamiento de su protagonista .

¡Hay que moverse!

En el año 2019 desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de España se decide realizar un cómic sobre la movilidad sostenible. Este trabajo es realizado por cuatro alumnos

de cursos anteriores de CCOMICS, que tras la labor de documentación deciden realizar un relato con cuatro capítulos que muestran la evolución de la movilidad ciudadana desde el ayer, del inicio del llamado desarrollismo, hasta la situación actual, con especial referencia al mundo del trabajo y un capítulo final de posibles alternativas. El primer capítulo, o historieta realizado, por Felicia (antes Pablo) Lobo relaciona la movilidad con la emigración y las luchas por conseguir transportes públicos para las nuevas barriadas obreras.

Colaboración entre centros educativos para la elaboración de cómic sobre la memoria

El instituto público Infanta Isabel d'Aragó de Barcelona participó en el curso 2018-19 en el programa de la Generalitat 'Eines pel Canvi' y mediante un acuerdo entre este centro y la escuela de arte la Llotja el alumnado de ambos centros elaboró varias historietas sobre conflictos del siglo XX. El proyecto fue tutelado por la profesora catedrática de ciencias sociales Marta Perucho, el profesor de la escuela de arte Vicens Casas y Pepe Gálvez. El trabajo contó con la participación de 17 alumnos de ciclos artísticos y dos grupos de cuarto de la ESO que mediante grupos reducidos de trabajo elaboraron el guión y el dibujo de distintos relatos sobre la historia reciente. En el caso de España los temas elegidos fueron la guerra civil, el franquismo y la llegada de la democracia, también se eligió la figura de la mujer como protagonista del franquismo y la democracia . En el contexto internacional lo fueron la I y II Guerra mundial, la guerra de los Balcanes y el accidente de Chernobyl. El proyecto se complementa con una charla en el auditorio del distrito sobre el cómic y la memoria a la que asistió el alumnado participante.

Atelier de cómic en CCOO Cataluña

Con el objetivo de consolidar la experiencia de CCOOMICS, y en cierta forma darle continuidad, hemos creado el Atelier. Es un espacio físico dentro de la sede central de CCOO de Catalunya para que el alumnado que ha participado en CCOOMICS pueda trabajar conjuntamente y poner a su alcance toda la información necesaria desde la vertiente profesional y laboral, para que su inserción en el mundo del trabajo se produzca con todas las garantías laborales. Al mismo tiempo queremos que sea una referencia para las entidades de ámbito social. El primer trabajo con el que van a iniciar su andadura profesional es una novela gráfica sobre la huelga general del Baix Llobregat bajo la dictadura.