

Memoria, trauma y experiencia en España y Japón: *Pies Descalzos* (Hadashi no Gen, Keiji Nakazawa, 1973-1974) y *El abismo del olvido* (Paco Roca y Rodrigo Terrasa, 2023)

Marina Eva Cabezas Morales

Universidad de Córdoba

152camoe@uco.es

María José Ramos Rovi

Universidad de Córdoba

hi1rarom@uco.es

Resumen

España y Japón son dos Estado-Nación que, pese a la distancia, han tenido una larga tradición de relaciones internacionales que han crecido hasta dar lugar a la creación de una cultura colectiva que unen ambas sociedades. Esto nos permite construir diferentes líneas de análisis con las que apreciar que la historia de ambos es susceptible de ser vista y comparada desde los ojos del historiador e historiadora.

De este modo, el objetivo de este trabajo es analizar la visión que ambos países presentan ante el trauma. Para ello, hemos escogido dos obras de referencia: el manga japonés *Pies Descalzos* (Hadashi no Gen, Kenji Nakazawa, 1973-1974), donde se explora la visión autobiográfica de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y las consecuencias posteriores y *El abismo del olvido* (Paco Roca y Rodrigo Terrasa, 2023) en el que se pone sobre el papel y a color las vivencias de una de las víctimas de la Guerra Civil española. A través de la expresión de la experiencia, el trauma queda reflejado en dos obras de gran calidad en la que la memoria funciona como eje vertebrador de la narración.

Palabras Clave

Trauma; Memoria Democrática; Comic Español; Historia Japonesa; Manga

Memory, trauma and experience in Spain and Japan: *Barefoot Gen* (Hadashi no Gen, Keiji Nakazawa, 1973-1974) y *El abismo del olvido* (Paco Roca y Rodrigo Terrasa, 2023)

Abstract

Spain and Japan are two Nation-States that, despite the distance, have had a long tradition of international relations that have grown to give rise to the creation of a collective culture that unites both societies. This allows us to build different lines of analysis with which to appreciate that the history of both can be seen and compared from the eyes of the historian.

Thus, the objective of this work is to analyse the vision that both countries present regarding trauma. To do this, we have chosen two reference works: the Japanese manga *Barefoot Gen* (Hadashi no Gen, Kenji Nakazawa, 1973-1974), which explores the autobiographical vision of the explosion of the atomic bomb in Hiroshima and the subsequent consequences, and *El Abismo del Olvido* (Paco Roca and Rodrigo Terrasa, 2023) in which the experiences of one of the victims of the Spanish Civil War are put on paper and in colour. Through the expression of experience, trauma is reflected in two works of great quality in which memory functions as the backbone of the narrative.

Key Words

Trauma; Democratic Memory; Spanish Comic; Japanese History; Manga

1. Introducción

La experiencia, el pasado y la memoria son varios de los complejos conceptos que construyen al ser humano. Entre ellos, el trauma se configura como una clave vital, como una cicatriz que permea en nuestro consciente y subconsciente que, como ocurre con los recuerdos, forjan nuestro carácter, personalidad y actuación.

El presente artículo se centrará en el análisis directo de dos novelas gráficas: *El abismo del olvido* (Paco Roca y Rodrigo Terrasa, 2023) y *Pies Descalzos* (Hadashi no Gen, Kenji Nakazawa, 1973-1974). Como veremos a lo largo de estas páginas, el marco narrativo de ambos textos se centrará en dos conflictos armados: la Guerra Civil española y el final de la Guerra del Pacífico con la detonación de la Bomba Atómica de Hiroshima. Considerados comics históricos, son a su vez relatos que nacen desde la transmisión de la memoria por medio del relato de las víctimas, quienes transmiten, desde su experiencia, el trauma que la violencia y la cicatriz que deja en los supervivientes. Así, plantearemos una metodología analítica-deductiva en la que los objetos de estudio, asumidos como documentos históricos, funcionan como un hito de partida con el que iniciamos la exploración del pasado traumático y la memoria, y, al mismo tiempo, se construyen como un medio que, en su relación de imagen y texto, funcionan como una herramienta eficaz para la enseñanza de la Historia.

El concepto fundamental sobre el que planteamos nuestra investigación, y sobre el que gira la experiencia traumática que narran ambos objetos de estudio, es la memoria. Siendo especialmente compleja, ha sido objeto de investigación por múltiples profesionales desde diferentes campos de estudio. Bergson dedicó parte de su investigación al concepto de la memoria y su relación con el tiempo. En su libro *Memoria y vida. Textos escogidos por Gilles Deleuze* (Madrid, 1977), se lanza en definir estos, conceptos. Para este investigador:

[...] la memoria... no es una facultad de clasificar los recuerdos en un cajón o de inscribirlos en un registro. [...] En realidad, el pasado se conserva por sí mismo, automáticamente. Sin duda, en todo instante nos sigue todo entero: lo que desde nuestra primera infancia hemos sentido, pensado, querido, está ahí, inclinado sobre el presente con el que va a reunirse presionando contra la puerta de la conciencia que querría dejarlo fuera. El mecanismo cerebral está hecho precisamente para rechazar la casi totalidad en el inconsciente y para no introducir en la conciencia lo que por naturaleza sirve para aclarar la situación presente, para ayudar a la acción que se prepara, a proporcionar por

último un trabajo útil. [...] Estos mensajeros del inconsciente [los recuerdos] nos advierte de cuento tras nosotros arrastramos sin saberlo. [...] ¿Qué somos nosotros, qué es nuestro carácter sino la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento [...]? Sin duda, no pensamos más que con una pequeña parte de nuestro pasado; pero es con nuestro pasado todo entero, [...] cómo deseamos, queremos, actuamos¹.

De este modo, la memoria, y el recuerdo, se configuran como elementos esenciales en la construcción del ser, pues no solo dan lugar a una manera de actuar, sino que configuran, como él indica, “cómo deseamos, queremos y actuamos”².

Cuando hablamos de memoria, y su relación con la historia, debemos tener en cuenta varios puntos importantes. El concepto de historia, definido por Enzo Traverso, nace desde la memoria en tanto que ha pasado un tiempo desde que ha ocurrido el hecho, lo que nos permite tomar conciencia del mismo. De hecho, en su obra *El pasado. Instrucciones de uso* (Madrid, 2007), nos indica que “el pasado se transforme en memoria colectiva después de haber sido seleccionado y reinterpretado según las sensibilidades culturales, los dilemas éticos y las conveniencias políticas del presente”³. Esto significa que el pasado, sujeto a la memoria, no deja de ser una interpretación desde el presente, y, por tanto, no deja de ser subjetivo⁴.

La enseñanza del periodo histórico contemporáneo se presenta como un reto para los historiadores e historiadoras. Desde su propio concepto de “Historia contemporánea”, no aceptado por algunas corrientes historiográficas, Enrique Moradiellos dice que se puede considerar este término desde el umbral de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Coincidimos con este investigador cuando indica que: “las grandes transformaciones sociopolíticas que acompañaban la disolución del

¹ Henri BERGSON: *Memoria y vida. Textos escogidos por Gilles Deleuze*, Madrid, Alianza Editorial, 1977, pp. 47-48.

² Idem.

³ Enzo TRAVERSO: *El pasado. Instrucciones de uso*, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 14.

⁴ Los conceptos de memoria e historia convergen, puesto que los dos pretenden analizar el pasado desde el presente, desde diferentes perspectivas. A colación de esta idea, Rodríguez recoge las ideas de Juliá, sobre cómo la memoria consiste en la interpretación de recuerdos desde el presente, que puede cambiar, si bien la historia tiene un carácter científico. Lorena, RODRÍGUEZ MATTALÍA: “Repolitizar la memoria: creación artística actual en torno a la represión franquista”, *Escritura e Imagen*, 16, 2020, p. 361. Esta memoria, en muchos casos, tiene un carácter traumático, por lo que, para autores como Del Río, es fundamental transmitirla y darla a conocer, con el fin de reparar en la medida de lo posible a las víctimas. Ángel del Río Sánchez: “Víctimas del franquismo y políticas de la memoria en Andalucía”, *Boletín ANABAD*, n.º LXIV (3), 2014, p. 108.

Antiguo Régimen en Europa y sentaban las bases del posterior desarrollo industrial y capitalista en el continente”⁵. Teniendo esto en cuenta, este periodo presenta una amplitud de fuentes primarias y secundarias con los que llevar a cabo el oficio de historiador/a. Ante estos nuevos retos, encontramos nuevos documentos⁶ -entre ellos las novelas gráficas- son considerados dentro de las artes visuales y presentan una serie de características que les hacen ser susceptibles para la construcción de nuevas narrativas.

El principal documento sobre el que construimos el análisis histórico es la novela gráfica histórica. El tebeo no es un género menor, es más, el cómic tiene un público con preferencia adulto, y desde al menos cincuenta años, es decir, desde que Umberto Eco escribió *Apocalípticos e integrados* (1968), el cómic, la novela gráfica, es considerada una narración capaz de hacerse cargo de cualquier argumento, aunque con obvias diferencias cualitativas de un autor a otro. Por otra parte, la hibridación con otras formas expresivas y la falta de cánones consolidados permite a los autores una gran libertad estilística para organizar sus propias historias, reflexionando de manera profunda sobre el mundo circundante. En el caso que aquí nos ocupa, se relatan, desde una visión biográfica, un pasado que es trasladado al lector en un formato doblemente articulado entre la imagen y el texto narrativo. Siendo un campo de investigación reciente, los estudios visuales⁷ se encuentran en un estado de ampliación y profundización⁸. Como indica Mitchell, en su artículo “Interdisciplinarity and Visual Culture”, este campo de estudio debe de ser tratado desde la interdisciplinariedad, en convergencia y conversación a través de multitud de disciplinas⁹. Sin duda, estos documentos nos permiten a los investigadores profundizar en la materia de la Historia desde una gran variedad de puntos de vista, construyendo un discurso con aplicación a la enseñanza de las Ciencias Sociales.

⁵ Enrique MORADIELLOS: “El concepto de historia contemporánea y la notición de documento histórico. Unas reflexiones sumarias y tentativas”, *Revista de Estudios Extremeños*, 68 (2012), p. 428.

⁶ A la hora de abordar los “nuevos documentos”, Moradiellos también presenta una definición: “aquello que sirve para la transmisión de conocimientos, para enseñar, instruir o informar sobre algo determinado”. Enrique MORADIELLOS: “El concepto de historia contemporánea...”, *op. cit.*, p. 431.

⁷ Definidos como estudios en los que se relaciona la experiencia visual con la construcción social, introduciéndose en varias disciplinas como la historia del arte, la literatura, los estudios media y culturales. William John Thomas MITCHELL: “Interdisciplinary and Visual Culture”, *Art Bulletin*, 77 (4), 1995, p. 540.

⁸ Existen también voces críticas, como las de los autores de Rosalind Krauss y Hal Foster, pues consideran que con ellas el historiador pierde capacidades de análisis académicas. En Anna Maria GUASCH, “Los Estudios Visuales. Un estado de la cuestión”, *Estudios visuales*, 1, 2003, p. 9.

⁹ William John Thomas MITCHELL: “Interdisciplinary and Visual Culture”..., *op. cit.*

2. Memoria y Trauma en el comic

Como hemos indicado, el objeto de estudio escogido para el presente artículo son dos novelas gráficas de temática histórica, ambas centradas en la expresión del conflicto bélico. Thompson, ante este tipo de análisis, planteo la necesidad de hacer una división tripartita para centrarse en tres aspectos principales: el primero, la llamada semiótica, centrada en la producción y transmisión de formas simbólicas; segundo, el contenido, es decir, los mensajes que transmite; y tercero, la recepción de la obra por la audiencia¹⁰. Si bien interesantes, el punto principal que tiene nuestra investigación nos lleva a poner el foco en el segundo punto, es decir, en la historia narrada y su relación con el conflicto bélico.

2.1. *Pies Descalzos* o el recuerdo de las bombas atómicas

El 6 de agosto de 1945 se cometía una de las mayores atrocidades bélicas del conflicto: la detonación de la primera bomba atómica de la historia en la ciudad de Hiroshima. Tres días después caería la segunda bomba, con mayor poder destructivo, sobre Nagasaki. Unido a esto, estas islas del Pacífico se encontraban bajo un fuerte asedio estadounidense y soviético. La situación llevó a su rendición ante las fuerzas aliadas. Y, el 15 de agosto de 1945 el Emperador Hirohito firmaría la Declaración de Potsdam, dando fin al conflicto y comenzando un periodo transicional caracterizado por la ocupación del territorio por las fuerzas aliadas dirigidas por el general estadounidense Douglas Mac Arthur¹¹.

La situación del país era crítica. Los intensos bombardeos habían dejado las ciudades en ruinas, el ferrocarril y la industria habían sido arrasadas, y el asedio y muerte habían llevado a la población hacia una importante hambruna. Pero estos daños no fueron los únicos. En general se pueden clasificar las secuelas de la población en *físicas*, los daños por los bombardeos o por la radiación, y, mucho más interesante, *morales*, consideradas como un *grito silenciado* ante la ocupación extranjera que cambió por completo el sistema de pensamiento nipón. Mac Arthur ante esta situación, no solo debía hacer frente a la reconstrucción material, sino que debía recuperar la identidad nacional del pueblo japonés ante la derrota, clasificada como una humillación. El camino hacia esa recuperación se construyó en base a un binomio entre la tradición nipona y la modernidad occidental,

¹⁰ Jordi GINER MONFORT: “Apuntes para una sociología del Cómic”, *Arbor*, 197 (801), 2021, p. 3.

¹¹ Samir NASIF: “Experiencias, pensamientos e interpretaciones: el Japón de Posguerra a través del cine”, *La Razón Histórica*, 32, 2016, p. 23.

uniendo nuevos valores con antiguos conceptos, buscando un cambio social que los llevase a introducirse en el mundo de los países aliados¹².

Pero el conjunto de cambios que se llevaron a cabo generó un malestar para la población japonesa, quienes comenzaron a cuestionar la identidad e independencia de la nación ante la introducción de las formas occidentales. En 1950 el malestar era evidente. Ante el crecimiento de la influencia americana con el aumento de la expansión comunista por el Pacífico, controlando la creación de partidos políticos de izquierda y delimitando ciertos derechos civiles como es la creación de sindicatos, la población empezó a experimentar cambios profundos en las dinámicas sociales propias del pueblo japonés. La occidentalización crecía y, con ello, el sector intelectual plasmaba su desencanto ante este proceso transformador de la sociedad. De esta manera, el relato oficial cambia, produciéndose un aumento de obras en las que se narran las memorias de guerra, se romantiza la tradición, y se plasman la indiferencia del individualismo creciente y el nihilismo que se extendía en la sociedad nipona¹³. Esto no solo afectó a la literatura o el cine, sino que las nuevas manifestaciones artísticas nacidas a finales del siglo anterior, el manga y el anime, también se vieron influidas por estas nuevas corrientes de pensamiento.

Como indican Laura Fuentes y Kevin Peláez: “El manga es un producto artístico y cultural producido en el seno de la sociedad japonesa y, como tal, es un reflejo de esta. Leer manga permite conocer Japón, sus vicisitudes y permite ahondar en su historia”¹⁴. Ambos autores continúan en su definición del medio ahondando en su relación con la Historia, la cual se lleva a cabo por medio de tres vertientes: primero, es una fuente que permite el estudio del pasado japonés debido a ser producto de su sociedad y de su tiempo; segundo, como medio propiamente nipón, su propia evolución lo hace ser susceptible de ser estudiado como producto artístico; tercero, debido a su expansión global, tiene la potencialidad de funcionar como un medio divulgador de la Historia de las islas. Dentro de la enorme diversidad de temáticas que ha desarrollado el manga, serán el Japón feudal y la Segunda Guerra Mundial los dos periodos más desarrollados debido a que han sido puntos fundamentales para la construcción social y cultural del pueblo nipón¹⁵. Así, obras

¹² Idem.

¹³ Alan Arturo HERNÁNDEZ GARCÍA: “El Ocaso: la literatura japonesa de la posguerra (1945-1954)”, *Bloch*, 1(4), 2022, pp. 19-20.

¹⁴ Laura FUENTES y Kevin PELÁEZ: *La Gran Guía del Manga*, Madrid, La esfera de los Libros, 2024, p. 17.

¹⁵ Idem.

como la aquí seleccionada permite al investigador introducirse en el estudio del conflicto y como este ha sido percibido por los japoneses.

El contexto en el que nació *Pies Descalzos*¹⁶ es uno marcado por el cambio económico. Japón, siendo un país configurado en alargadas y pequeñas islas, depende en gran medida de las importaciones tanto de materias primas y alimentos, como de petróleo. Por ello, la “Crisis del Petróleo” de los años 70 lleva a una desaceleración que la economía y aumento del déficit público. En el contexto de política interna, esta estará marcada por una fuerte crisis de valores debido a la corrupción de las altas esferas. Tanto fue así que en 1974 el primer ministro Kakuei Tanaka dimitiría, dando comienzo a un periodo de cambio político marcado por la necesidad de ajustes económicos. Esto no afectaría especialmente el mundo del manga, pues pocos fueron los autores que se decidieron por expresar la realidad del momento. Para las editoriales, el empeoramiento en la vida económica llevó a que las revistas fueran menos valientes a la hora de contratar nuevos títulos, asegurándose obras de autores conocidos o con temáticas que pudieran conseguir llamar la atención de los lectores¹⁷.

En ese sentido, la historia de Keiji Nakazawa, superviviente, por una simple casualidad, del estallido de la bomba de Hiroshima con tan solo seis años se convirtió en una apuesta segura para los editores. La narración gira en torno a Gen Nakaoka quien, tomando la voz del autor, narra desde la visión de la niñez los horrores que el final de la Guerra del Pacífico trae para la población civil de Hiroshima. Represión, violencia y hambre eran la rutina habitual antes de la caída de la bomba atómica. A partir de ese momento, el manga narra cómo es el crecimiento de un niño en medio de la devastación, las cicatrices y el trauma que produce el conflicto, y es ese horror, contado desde las experiencias del autor, lo que ha llevado a que sea conocida como uno de los textos más influyentes en la educación en la paz¹⁸.

Sin duda, su relevancia ha sido mundial, ha pasado de ser una contribución semanal a la *Weekly Shōnen Jump*, bajo el título *Ore wa Mita*, la importancia del relato biográfico, así

¹⁶ A nivel estilístico, el manga *Pies Descalzos* se asemeja a las obras producidas en los años 70. Manteniendo el uso del blanco y negro como punto característico de las producciones niponas, en él se desarrolla un dibujo detallado sobre el que destacan las figuras con rostros muy similares para cada personaje. Así mismo, a diferencia del manga actual, la obra de Nakazawa hace uso del negro sin graduaciones, consiguiendo que las viñetas tengan una mayor carga dramática.

¹⁷ Matthieu PINON y Laurent LEFEBVRE: *Historia(s) del manga moderno*, Bollulllos de la Mitación (Sevilla), Héroes de Papel Crossover, 2022, pp. 60-64.

¹⁸ Laura FUENTES y Kevin PELÁEZ: *La Gran Guía del Manga... op. cit.* pp. 30-31.

como la emotividad y crudeza de la imagen, hizo que se ampliase la historia hasta convertirse en un manga de cuatro tomos en los que el autor expresa su deseo no solo de sanación, sino también de denuncia contra los horrores de la guerra. Su expansión fue global, habiendo sido traducido a veinticuatro idiomas¹⁹, siempre bajo el deseo de transmitir un mensaje de paz y de resiliencia²⁰. En definitiva, así como Art Spiegelman, autor de *Maus* (1991), indica en el prólogo del primer tomo *Pies Descalzos*, la obra de Nakazawa es, desde un punto de vista optimista, un texto aleccionador hacia la humanidad, que puede ser resumido en estas palabras: “Su obra es humanista y humana, y demuestra y subraya la necesidad de empatía entre los humanos”²¹.

2.2. El Abismo del Olvido o la memoria de la muerte

El 18 de julio de 1936 el Ejército español se sublevó dando un Golpe de Estado contra el Gobierno de la República surgido del Frente Popular, que había ganado democráticamente las Elecciones generales de febrero de 1936. Los sublevados concentraron su esfuerzo militar en la conquista de Madrid. La conspiración había unido a numerosos militares españoles con el propósito de derrocar al régimen republicano, disolver el Congreso, prohibir los partidos políticos y los sindicatos e instaurar un Gobierno Militar. En los días siguientes, el gobierno de la República intentó encontrar una solución pacífica pactada, pero fracasó. Fue así como el fallido Golpe se convirtió en Guerra Civil.

La segunda novela gráfica por analizar es la última obra publicada del conocido dibujante Paco Roca. Este, junto a Rodrigo Terrasa, cuentan desde la memoria de Josefa “Pepica” Celda, víctima durante su niñez de la persecución y represión franquista en Paterna (Valencia) durante la Guerra Civil, y de Leoncio Badía, el enterrador de las fosas, el trauma de la muerte y las secuelas que esta deja no solo en los individuos, sino también la sociedad.

La construcción de textos literarios nacidos desde la denuncia de la represión y la muerte del Franquismo han sido estudiados por los investigadores en estas primeras décadas del

¹⁹ Destaca por ser el primer manga traducido al inglés, comercializándose en 1978. En *ibidem*, pp. 30.

²⁰ *Ibidem*, pp. 29-30.

²¹ Art SPIEGELMAN: “Prólogo. Los comics después de la bomba”, en Keiji NAKAZAWA: *Pies Descalzos 1. Una historia de Hiroshima*, Barcelona, Penguin Random House, 2015.

siglo XXI. Categorizados como “memory text” por Sirley Mangiri, nacen desde el relato de la memoria para evitar el olvido y la impunidad de esos crímenes que aún hoy son heridas sin cicatrizar en la sociedad española²². En ese sentido, la producción de novela gráfica histórica que narra la Guerra Civil Española se ha incrementado especialmente en los últimos años. Pese a que la historieta ha sido relacionada con temáticas cómicas, debido a sus orígenes, esta puede funcionar perfectamente como un medio divulgativo serio por el que no solo narrar ficción, sino también difundir nuestro pasado. Numerosos autores como José García, José Pablo García, Marina Cochet, Juan Sepúlveda, Antonio Altarriba o el ya mencionado Paco Roca se han introducido en estas historias para narrar, desde el recuerdo y la memoria, el pasado reciente traumático de nuestro país.

Muchas de las obras de Paco Roca fueron en principio publicadas por editoriales francesas, por eso sus características son las propias de los cánones transpirenaicos, empezando por el uso del color; siguiendo por el dibujo y acabando por el formato. En el curso de su carrera, Paco Roca ha dado y está dando vida a numerosos personajes e historias gráficas utilizando géneros distintos se adentra en las andanzas ligadas a la guerra civil española o el posterior periodo de la larga dictadura franquista están presentes en *Juego lúgubre* y en *El invierno del dibujante*, pero también en *El faro*, *Los surcos del azar* y *El abismo del olvido* donde se ocupa de la memoria. Sin duda, los libros de Roca no son un mero, riguroso y documentado ejercicio historiográfico realizado mediante las técnicas propias del tebeo. La narración se alimenta de una amplia documentación que, unido a la originalidad de Roca, construye una obra completa sobre la filigrana de la memoria histórica²³.

Como ya hemos indicado, el principal concepto desarrollado en *El Abismo del Olvido* es la Memoria Histórica y el papel de la mujer como salvaguarda de esta. Esta memoria, como se ha indicado previamente, nace desde el recuerdo realizado desde el presente con un fuerte conato de trauma. Su transmisión permite a los poseedores de esa memoria llevar a cabo un proceso de reparación y sanación, consiguiendo cicatrizar así las heridas

²² José Ignacio ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: *Memoria y Trauma en los testimonios de la represión franquista*, Rubí (Barcelona), Anthropos Editorial, 2007, p. 8.

²³ Felice GAMBIN: “Las figuras y los signos de la memoria en Paco Roca”, en Alessandro SCARSELLA, Katuscia DARICI y Alice FAVARO (eds.): *Historieta o Cómic. Biografía de la narración gráfica en España*, 2017, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 173-186.

del pasado. En este proceso, son las mujeres quienes, desde su posición de poseedoras de la memoria, han sido las principales transmisoras por medio del relato de sus experiencias.

Los estudios de género relacionados con la represión y la muerte franquista han sido uno de los más tardíos en realizarse²⁴. Como indican Ojeda Muñoz y Gómez Jurado, fue el ofrecimiento de los testimonios de las víctimas del franquismo lo que llevó al inicio del interés sobre su recuerdo, aunque se han visto torpedeadas por la propia invisibilidad de todo lo que tiene que ver con lo femenino. No obstante, este tipo de relatos son especialmente interesantes para la comprensión del tiempo histórico escogido pues, pese a nacer de la memoria y formar parte de un relato construido en base a la entrevista realizada por los profesionales, dotan al recuerdo de un fuerte componente emocional al mismo tiempo que narran la historia de los márgenes que han ocupado las mujeres, trayéndola al frente, pues son ellas las verdaderas salvaguardas de la memoria²⁵.

Esa importancia del relato femenino, así como las dificultades de divulgación que históricamente ha tenido, quedan expresadas en la experiencia de creación de *El Abismo del Olvido*. El epílogo, firmado por Rodrigo Terrasa, relata cómo fue la primera entrevista con “Pepica” quien relató, con gran detalle, el fusilamiento de su padre, la represión sufrida por su familia y el largo proceso de lucha que tuvo que llevar a cabo para poder abrir la fosa y recuperar sus restos. Pese a la fuerza del relato, Terrasa no logró convencer a Paco Roca para adentrarse en la redacción del comic. Como el mismo relata²⁶:

[...] durante meses intenté convencer a Paco Roca de que aquella historia tenía todos los ingredientes de un comic de Paco Roca. Era un relato real, había ocurrido en Valencia, apenas se había contado y volvía a tratar sobre la memoria, una obsesión recurrente en su obra²⁷.

Pese a esto, Paco Roca dijo no al proyecto y, durante años, la historia quedó a la espera. No sería hasta el 14 de marzo de 2019 cuando, con el descubrimiento de los restos de la periodista francesa Renée Lafont, primera reportera muerta en un conflicto bélico, en una

²⁴ Debemos tener en cuenta que, en general, la profundización académica del pasado reciente de España es un campo de estudio reciente en las Universidades de nuestro país.

²⁵ Noelia OJEDA MUÑOZ y Jose Manuel GÓMEZ JURADO: “Guardianas de la Memoria (Francisco Artacho, 2022): las mujeres como galantes de la Memoria Histórica en España”, en María José RAMOS ROVI, María Luisa CALERO VAQUERA y María Dolores GARCÍA RAMOS: *Mujeres y Política. Visiones interculturales desde la historia, el arte y la lingüística*, Albolote (Granada), Comares, 2023, pp. 116-118.

²⁶ Rodrigo TERRASA: “Epílogo”, en Paco ROCA y Rodrigo TERRASA: *El Abismo del Olvido*, Bilbao, Astiberri, 2023, pp. 289-292.

²⁷ *Ibidem*, p. 292.

de las fosas comunes de Córdoba que Paco, viendo el número de historias que las fosas escondían decidiera aceptar por fin la propuesta de Terrasa. Pese a esto, ambos autores se encontraban inmersos en sus propios proyectos, por lo que *El Abismo del Olvido* debía esperar²⁸.

Esto parece ser la tendencia general que han sufrido los relatos femeninos en el estudio memorialístico español. Considerados en un primer momento como historias menores, y, posteriormente, conocida su importancia, relegadas a la espera por la necesidad de acometer otros actos o por la falta de dinero, la mujer ha pasado de la lucha por ser escuchada a, de nuevo, la espera para ser oída. La obra que aquí reseñamos es un ejemplo de ello. Son las mujeres las protagonistas de la obra, pues son ellas las que, como guardianas de la memoria, recuerdan el pasado y lo transmiten. Al mismo tiempo, los diez años transcurridos desde la primera entrevista de Terrasa a “Pepica” hasta la publicación de la novela gráfica no hacen sino reforzar las palabras de Ojeda Muñoz y Gómez Jurado sobre la invisibilidad femenina y la espera. Así, *El Abismo del Olvido* es una obra que no solo nos enseña sobre el trauma de la guerra y la represión, sino también sobre la importancia de escuchar a la olvidada y de transmitir su memoria.

3. Aplicación del comic en la enseñanza superior

La introducción de nuevas fuentes de información ha dado lugar a importantes cambios en el mundo de la enseñanza. La inmediatez de la información y la aparición de nuevas fuentes, la incorporación del cómic y, especialmente, la novela gráfica en la docencia universitaria permite introducir prácticas innovadoras en el aula, que fomentan una participación más activa entre el alumnado. En la última década también observamos cómo el cómic y la historieta gráfica han sido objeto de interés desde las universidades, aumentando notablemente el número de trabajos de investigación publicados a partir de diferentes canales. Una de las evidencias más significativas la encontramos en el número de tesis defendidas desde 2007, año de la implantación del Premio Nacional de Cómic, pasando de 30 tesis defendidas entre 1996 y 2006, hasta 87 en la siguiente década. Las

²⁸ Idem.

investigaciones prácticamente se triplican, con un aumento del 290% centrando su interés en el cómic ibérico y latinoamericano²⁹.

Todas estas iniciativas evidencian las múltiples posibilidades que estas narraciones pueden ofrecer en los procesos de aprendizaje del alumnado universitario al propiciar la reflexión crítica sobre la praxis de la mayoría de las áreas de conocimiento. Pero además de la formación y mantenimiento de colecciones especializadas, es necesario proporcionar espacios para acercar a los jóvenes a estas lecturas, al tratarse de un género motivador que puede ayudar a potenciar el comportamiento lector de los universitarios y al desarrollo y la mejora de sus hábitos lectores³⁰.

Los mismos autores de estas novelas gráficas son conscientes de la importancia que ha adquirido la novela gráfica para la divulgación de la Historia. Antonio Altarriba, en el prólogo de la obra de Roberto Bartual *Narraciones gráficas, del códice medieval al comic* (Madrid, 2013), reseña: “En último término, la historia de la narrativa gráfica es la historia de la humanidad, contada no tanto desde los hechos como desde su *imaginación* más o menos fantástica”³¹. Es cierto que este tipo de obra suelen contar con un punto de ficción, pero esto no hace sino acompañar al relato histórico logrando llamar la atención del espectador. Así, el alumnado consigue aprender desde una fuente cercana a su realidad, consiguiendo así que la enseñanza del pasado sea algo atractivo en una realidad que mira constantemente al futuro.

4. Reflexiones finales

No debemos concluir sin poner de relieve las grandes contribuciones de estas novelas gráficas. El cómic resulta una fuente fundamental no solo para la recuperación de la memoria histórica, sino también como medio capaz de generar un vínculo emocional entre las víctimas, en este caso, y los que leen. De este modo, nos gustaría situar estas novelas gráficas como obras capaces de posicionar la memoria histórica como un tema

²⁹ Julio A. GRACIA-LANA: “La tesis doctoral como baremo de los estudios recientes sobre cómic y humor gráfico en España (1996-2016)”, *Tebeosfera*, n. 13. 2020, https://www.tebeosfera.com/documentos/la_tesis_doctoral_como_baremo_de_los_estudios_recientes_sobre_comic_y_humor_grafico_en_espana_1996-2016.html

³⁰ Sandra SÁNCHEZ-GARCÍA: “La vida en viñetas: posibilidad del cómic en la educación superior”, *Anuario ThinKEPI*, v. 14 . DOI: <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14c03>

³¹ Antonio ALTARRIBA: “Prólogo”, en Roberto BARTUAL, *Narrativas gráficas, del códice medieval al comic*, Madrid, Factor Crítico, 2013, p. 8.

de actualidad y, por otra parte, de reconocer la labor de las mujeres como sujetos activos en la recuperación de dicha memoria.

A través de los dos ejemplos expuestos en el presente texto podemos profundizar en dos conflictos bélicos que han marcado no solo la historia de la humanidad, sino que rasgaron las entrañas de las sociedades que la viviendo en primera persona causando una cicatriz que aún hoy día no ha terminado de sanar. No obstante, el crecimiento de producciones que desarrollan, desde múltiples puntos de vista, las heridas de la guerra y la represión permiten que la sociedad pueda reencontrarse con su pasado, discutirlo y aprender de los errores para no cometerlos de nuevo.

Para terminar, debemos hacer referencia al último apartado del presente artículo, subrayando la importancia de introducir nuevas fuentes para el conocimiento de un mundo globalizado. Al usar nuevas fuentes -nos referimos a las novelas gráficas- nos adentramos en una nueva forma de estudiar y aprender la historia. Estos nuevos documentos permiten introducirse en nuevas expresiones que, en tanto que hace que el historiador e historiadora deban aplicar nuevas metodologías para su análisis, su aplicación a todos los niveles de la educación, y concretamente a la enseñanza superior, acerca el conocimiento del periodo histórico al alumnado de una manera cercana a su realidad.

5. Referencias bibliográficas

- Antonio ALTARRIBA: “Prólogo”, en Roberto BARTUAL, *Narrativas gráficas, del códice medieval al comic*, Madrid, Factor Crítico, 2013.
- José Ignacio ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: *Memoria y Trauma en los testimonios de la represión franquista*, Rubí (Barcelona), Anthropos Editorial, 2007.
- Henri BERGSON: *Memoria y vida. Textos escogidos por Gilles Deleuze*, Madrid, Alianza Editorial, 1977.
- Umberto ECO: *Apocalípticos e integrados*, Barcelona, Lumen, 1984.
- Laura FUENTES y Kevin PELÁEZ: *La Gran Guía del Manga*, Madrid, La esfera de los Libros, 2024.
- Felice GAMBIN: “Las figuras y los signos de la memoria en Paco Roca”, en Alessandro SCARSELLA, Katuscia DARICI y Alice FAVARO (eds.), *Historieta o Cómic. Biografía de la narración gráfica en España*, 2017, Università Ca’ Foscari Venezia, pp. 173-186.

- Jordi GINER MONFORT, “Apuntes para una sociología del Cómic”, *Arbor*, 197(801), 2021, pp. 1-10.
- Julio A. GRACIA-LANA: “La tesis doctoral como baremo de los estudios recientes sobre cómic y humor gráfico en España (1996-2016)”, *Tebeosfera*, n. 13. 2020,
https://www.tebeosfera.com/documentos/la_tesis_doctoral_como_baremo_de_lo_s_estudios_recientes_sobre_comic_y_humor_grafico_en_espana_1996-2016.html
- Anna María GUASCH: “Los Estudios Visuales. Un estado de la cuestión”, *Estudios visuales*, 1, 2003, pp. 8-16.
- Alan Arturo HERNÁNDEZ GARCÍA: “El Ocaso: la literatura japonesa de la posguerra (1945-1954)”, *Bloch*, 1(4), 2022, pp. 15-24.
- Willian John Thomas MITCHELL: “Interdisciplinary and Visual Culture”, *Art Bulletin*, 77 (4), 1995, pp. 540-544.
- Enrique MORADIELLOS: “El concepto de historia contemporánea y la notición de documento histórico. Unas reflexiones sumarias y tentativas”, *Revista de Estudios Extremeños*, 68, 2012, pp. 425-438.
- Enrique MORADIELLOS: *El reñidero de Europa: las dimensiones internacionales de la Guerra Civil*, Barcelona, Ediciones Península, 2001.
- Samir NASIF: “Experiencias, pensamientos e interpretaciones: el Japón de Posguerra a través del cine”, *La Razón Histórica*, 32, 2016, pp. 22-33.
- Noelia OJEDA MUÑOZ y José Manuel GÓMEZ JURADO: “Guardianas de la Memoria (Francisco Artacho, 2022): las mujeres como galantes de la Memoria Histórica en España”, en María José RAMOS ROVI, María Luisa CALERO VAQUERA y María Dolores GARCÍA RAMOS, *Mujeres y Política. Visiones interculturales desde la historia, el arte y la lingüística*, Albolote (Granada), Comares, 2023, pp. 111-126.
- Matthieu PINON y Laurent LEFEBVRE: *Historia(s) del manga moderno*, Bollullos de la Mitación (Sevilla), Héroes de Papel Crossover, 2022.
- Ángel del RÍO SÁNCHEZ: “Víctimas del franquismo y políticas de la memoria en Andalucía”, *Boletín ANABAD*, n.º LXIV (3), 2014, pp. 107-121.

- Lorena RODRÍGUEZ MATTALÍA: “Repolitizar la memoria: creación artística actual en torno a la represión franquista”, *Escritura e Imagen*, 16, 2020, pp. 357-377.
- Sandra SÁNCHEZ-GARCÍA: “La vida en viñetas: posibilidad del cómic en la educación superior”, *Anuario ThinKEPI*, v. 14. DOI: <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14c03>
- Art SPIEGELMAN: “Prólogo. Los comics después de la bomba”, en Keiji NAKAZAWA, *Pies Descalzos 1. Una historia de Hiroshima*, Barcelona, Penguin Random House, 2015.
- Rodrigo TERRASA: “Epílogo”, en Paco ROCA y Rodrigo TERRASA, *El Abismo del Olvido*, Bilbao, Astiberri, 2023.
- Enzo TRAVERSO: *El pasado. Introducciones de uso*, Madrid, Marcial Pons, 2007.