

CÓMICS PARA TRABAJAR LA POESÍA ESPAÑOLA EN EL AULA DE ELE: MACHADO, LORCA Y HERNÁNDEZ¹

COMICS FOR WORKING ON SPANISH POETRY THROUGH ELE CLASSROOM: MACHADO, LORCA AND HERNÁNDEZ

Maila LÓPEZ VIÑAS
IES Enric Valor (El Campello-Alicante)
m.lopezvinas@edu.gva.es

Sebastián MIRAS
Universitat d'Alacant
sebastian.miras@ua.es

José ROVIRA-COLLADO
Universitat d'Alacant
jrovira.collado@ua.es

RESUMEN

Este trabajo elabora una propuesta didáctica para la clase de Español como Lengua Extranjera (ELE) centrada en tres novelas gráficas sobre la vida de tres poetas españoles: Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández. La narrativa gráfica recibe cada vez mayor atención académica (Ibarra-Rius, 2011), por lo que su uso como herramienta educativa es habitual en muchas asignaturas. El objetivo de esta investigación es reivindicar las posibilidades de las biografías literarias gráficas para introducir la figura de referentes literarios en la clase de ELE. Se realiza un análisis artístico de las tres obras a partir de los criterios de selección de Unicómic, las jornadas del cómic de la Universitat d'Alacant (Rovira-Collado, 2017) para, posteriormente, señalar las intertextualidades más destacadas de cada obra y sus posibilidades para el aprendizaje del español. El trabajo en el aula con estos cómics puede acompañar la lectura de los poemas más destacados de tres autores centrales del siglo XX. En definitiva, se concluye que las posibilidades comunicativas de las viñetas nos permiten trabajar estas lecturas en distintos niveles de ELE.

Palabras clave: narrativa gráfica, literatura, enseñanza de lenguas, biografías literarias, poesía.

¹ Esta investigación está dentro del proyecto europeo *Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Cultural Area - iCon-MICS* (CA19119) y de la Red de Investigación en docencia universitaria de la Universitat d'Alacant *Multimodalidad y alfabetización transmedia en asignaturas de Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Infantil* (5741).

ABSTRACT

This paper offers a didactic proposal for Spanish as a Foreign Language classroom (ELE in Spanish terminology) to be focused on three graphic novels about three Spanish poets' lives: Antonio Machado, Federico García Lorca and Miguel Hernández. Graphic narrative is getting an increasing academic attention (Ibarra-Rius, 2011), and its use as an educational tool is common in many academic subjects. The goal of this research is to vindicate the possibilities of graphic literary biographies for introducing literary referents in ELE classroom. An artistic analysis of these three works is carried out based on a selection criteria devised by Unicómic, las jornadas del cómic de la Universitat d'Alacant (Rovira-Collado, 2017), to point out the most outstanding intertextualities of each work and its possibilities for learning Spanish. Working with these comics in the classroom may accompany the reading of the most outstanding poems by these three central authors in the 20th century. In short, it is concluded that the communicative possibilities of panels allow researchers to work on these readings for diverse ELE levels.

Keywords: Graphic Narrative, Literature, Language Teaching, Literary Biographies, Poetry.

1. INTRODUCCIÓN

Estudiar una lengua no consiste, únicamente, en aprender aspectos relacionados con el léxico, la sintaxis, la morfología o la fonética. Para comprender verdaderamente los entresijos de un sistema lingüístico, es esencial tener en cuenta que toda lengua es fruto de una cultura y debe entenderse, por ende, como un organismo vivo, que nace a partir de un contexto literario e histórico determinado. La relación entre literatura y cómic se amplía con las posibilidades didácticas del segundo para presentar en el aula algunos contenidos historiográficos, que muchas veces nos alejan del análisis de la obra literaria. Además, las adaptaciones de textos literarios son una relectura o actualización de muchos clásicos que incluyen reflexiones útiles para el estudio de dichas obras (Baile, 2019).

Para ahondar en el estudio de la lengua y la literatura hispánica hemos propuesto la lectura de tres novelas gráficas, de carácter biográfico, que nos permitirán profundizar en las vidas de tres importantes escritores de la literatura contemporánea, contextualizados en la Edad de Plata de nuestras letras. La narración ecléctica del texto y las imágenes será la clave para que nuestro alumnado de ELE acceda al estudio de estos autores de una manera alternativa e

innovadora, acercándonos a conceptos como la memoria histórica o democrática (Fernández de Arriba, 2018). El objetivo principal es aproximarnos a las vidas y las obras de Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández, desde una nueva perspectiva didáctica, para propiciar el acceso a la cultura de una forma interesante y creativa.

2. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DE LAS BIOGRAFÍAS GRÁFICAS

Bajo el rótulo de *narraciones gráficas*, enmarcadas dentro de las obras pertenecientes al noveno arte, existe un buen número de trabajos en los que destaca un fuerte influjo biográfico, cuyo desarrollo permite entrever, de manera más o menos ficcional, las alternativas de una biografía. Los trabajos que presentamos en este artículo presentan determinadas características que autorizan a incluirlos en la corriente de las *biografías gráficas literarias* (Miras y Rovira-Collado, 2021). Esta denominación busca agrupar un conjunto de obras de reciente producción, colindantes con el cómic, que aúnan la biografía literaria con la narración gráfica en volúmenes de considerable extensión y una edición muy esmerada y atenta a los detalles. Los ejemplos de este tipo de obras son numerosos; así, encontramos gran cantidad de autores españoles e hispanoamericanos cuyas biografías, gravitando en torno a su creación literaria, han sido planteadas recurriendo a la síntesis entre el lenguaje verbal y el icónico.

Dentro de las recientes biografías gráficas literarias podemos destacar las centradas en autores hispanoamericanos: *Gabo. Memorias de una vida mágica* (2013), *Rulfo. Una vida gráfica* (2015), *Cortázar* (2017), *Borges: el laberinto infinito* (2017) o *Neruda. Lluvia, montaña y fuego* (2022). Además, en esta categoría cabría incluir también a autores de países no hispanohablantes, donde también hallamos obras de gran atractivo e interés. Por su actualidad y arriesgada apuesta formal, cabría señalar la publicación de *Warburg & Beach* (2021), a cargo de Jorge Carrión y Javier Olivares, en la que se presentan las vidas de Sylvia Beach y Aby Warburg, autor del singular *Atlas Mnemosyne*.

Es incuestionable que las vivencias propias de cada autora o autor literario dejan una huella perceptible en su obra, aunque existan grados en este trasvase y sea también cierta la imposibilidad de identificar vida y obra sin extremar la cautela al realizar esa interpretación, como también sucede con las *auto-biografías* literarias, ese género que tiene la obra de Coleridge como ejemplo

paradigmático. Sin embargo, el estudio de esa vida, sus avatares y lecturas, son aspectos de gran beneficio para el estudio y el acercamiento a sus obras literarias.

En las últimas décadas se han vertido numerosas reflexiones acerca de la urgencia por *renovar* la manera en que se presentan al alumnado las obras literarias, las estrategias que el profesorado pone en marcha para invitar a la lectura en las aulas de lengua y literatura (Bombini, 2007; Ballester, 2015). Aunque de distinto orden, dos son las dificultades que más se han destacado para resolver la encrucijada. Una de ellas está relacionada con la aproximación a la literatura por la vía historiográfica; más adelante se abordará este asunto. La otra está relacionada con la motivación del alumnado. Las biografías gráficas literarias suponen un recurso conveniente para remediar este obstáculo puesto que presentan obras literarias canónicas en una disposición más familiar para el alumnado, facilitando así el reconocimiento de un código que implica un nexo inmediato entre el discente y el objeto de estudio.

2.1. Cómic para la Educación Literaria

En los últimos años se ha presentado una gran cantidad de investigaciones en referencia a la implementación de propuestas para el trabajo con el cómic en el aula, lo que es evidencia de un creciente interés por las posibilidades didácticas del cómic (Alonso, 2012; Del Rey Cabero, 2013; Soto, 2019; Cabarcas, 2020; Rovira-Collado, 2022). Estos trabajos dirigen sus investigaciones hacia diversos niveles educativos, desde Primaria a los estudios universitarios, pasando también por las aulas de lenguas extranjeras. Algunos sustentan sus reflexiones en las virtudes que presenta el cómic para desarrollar el pensamiento acerca de la interculturalidad y, especialmente, de la educación literaria (Ibarra y Ballester, 2015).

Atendiendo a las características formales de edición señaladas en el apartado anterior, las novelas gráficas surgen como un material de especial interés para el trabajo con obras y autores concretos, debido a su presentación en formato libro, su mayor carga literaria y el hecho de ser obras autoconclusivas, en contraste con la serialización que acostumbran a presentar otras formas del cómic. Estas características nos sitúan ante un lector destinatario adulto que posea desarrollada en algún grado la competencia literaria. Si bien es necesario distinguir el noveno arte como manifestación desligada de la literatura,

es también preciso asumir el potencial de transmitir un mensaje de intención estética que posee la narración gráfica, volviéndose así un instrumento capaz de fortalecer la intertextualidad y, finalmente, la educación literaria del alumnado.

Las obras que aquí se presentan están ligadas por un atributo que determina un subgénero dentro de las narraciones gráficas: el biográfico, o autobiográfico, una tendencia que acapara gran parte de las producciones dentro del género. Cuando hablamos de biografías gráficas literarias, el propósito de las obras no es dirigirse a especialistas en la materia abordada, sino que tienen principalmente una finalidad divulgativa. Este aspecto no debe menospreciarse puesto que, precisamente, junto con las restantes aptitudes antes mencionadas, facilita la asimilación de contenidos a los lectores que inician su formación literaria. La gran virtud de estos materiales es, entonces, el atractivo con que pueden mostrarse los rasgos y circunstancias que conforman una obra literaria y la vida de un autor.

De esta manera, las intertextualidades que se trazan entre la vida y obra de un autor, y su contexto histórico y cultural, resultan ser uno de los mecanismos que más explotan estas obras en el desarrollo de la narración. La identificación de estos intertextos, se realice con mayor o menor asistencia de un lector más capacitado, resulta de especial interés para el desarrollo de la educación literaria. Es gracias a la integración de la historiografía literaria en estas narraciones gráficas que nos ubicamos ante obras donde se desdibujan, al menos parcialmente, los límites entre cómic y literatura.

2.2. La narrativa gráfica en el aula de ELE

Entre las múltiples posibilidades didácticas del cómic, la enseñanza de lenguas siempre ha sido una de las opciones más evidentes (Valle Larrea, 2014). La interacción entre ilustraciones y texto es constante en los manuales de lenguas, para mejorar la comprensión del alumnado.

Este enfoque nos sitúa ante una herramienta apropiada para la enseñanza de la lengua (Paré y Soto-Pallarés, 2017), puesto que encierra una serie de condiciones de gran importancia desde una perspectiva pedagógica, como son la de impulsar la abstracción, la capacidad de componer textos empleando distintas estrategias narrativas, y el desarrollo de la imaginación (Barrero,

2002). Las posibilidades didácticas del cómic nos ubican ante un género cuya creciente difusión y prestigio acrecientan su utilidad en el aula (Guadamillas, 2016), y específicamente, como veremos, para introducir obras y autores mediante una estética que promueve el hábito lector y supone una visión integral de la actividad lectora, una habilidad exigida por la integración de diferentes modos en el hecho artístico y comunicativo, tal como se experimenta en la actualidad.

La producción de cómics es constante y encontramos propuestas didácticas específicas sobre novelas gráficas de autores tan destacados tales que los premios nacionales del cómic como Paco Roca (Villalba, 2020) o Guarnido y Canales (Castañer Berenguer, 2016).

3. ANÁLISIS DE TRES CÓMICS SOBRE POETAS ESPAÑOLES

3.1. *Ian Gibson y Quique Palomo: Ligerito de equipaje. Vida de Antonio Machado, Ediciones B, 2019*

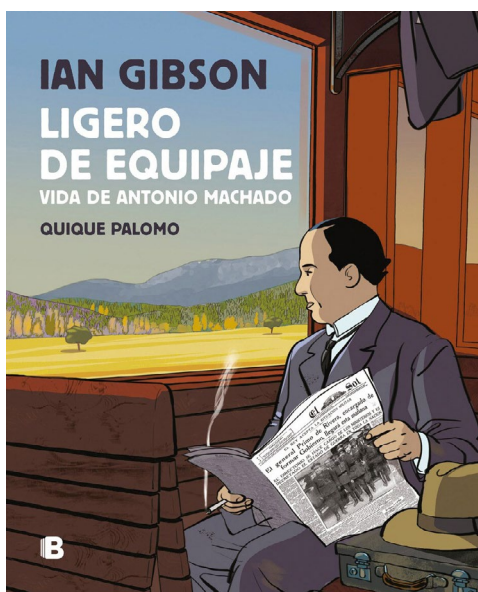

Fig. 1. Portada de *Ligerito de equipaje. Vida de Antonio Machado* por Ian Gibson y Quique Palomo. © 2019, Ediciones B.

“Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar”.

Antonio Machado

Los últimos cuatro versos alejandrinos del poema “Retrato”, de Antonio Machado, dan título a esta imprescindible novela gráfica, documentada por Ian Gibson e ilustrada por Quique Palomo, basada en la vida de uno de los máximos exponentes de la generación del 98.

Los autores de la obra reconstruyen minuciosamente las diferentes etapas vitales del escritor, desde su infancia en Sevilla hasta su fallecimiento en Colliure, tras exiliarse atravesando a pie la frontera francesa, junto con su madre, por sus ideales republicanos. Antonio Machado nació en el seno de una familia de intelectuales en Sevilla, en 1875. Con el tiempo, se trasladó a Madrid para estudiar en la Institución Libre de Enseñanza, de cariz laico y krausista, fundada por Francisco Giner de los Ríos, en 1876 (Gibson y Palomo, 2019, p. 14).

Las diferentes intertextualidades literarias que impregnan las páginas de la obra coexisten con fotografías y referencias históricas, entre las cuales podemos destacar la alusión al “Desastre del 98”, que daría nombre a la generación literaria conformada por Antonio Machado, Unamuno, Valle-Inclán, Azorín, Pío Baroja y Maeztu, entre otros (2019, p. 18). En 1907, reeditó *Soledades. Galerías. Otros poemas*, una composición en la que predominaba el ideal purista del arte, bajo la influencia del modernismo y el simbolismo. Su rumbo poético se transformó con la publicación de *Campos de Castilla*, en 1912, fruto de sus vivencias en Soria y su preocupación por el trágico sino de España desde una perspectiva regeneracionista. Antonio Machado comenzó, de este modo, a expresar la complejidad de su mundo interior, a través de las impresiones paisajísticas.

En la novela gráfica, Ian Gibson recoge algunos de los poemas más emblemáticos de esta composición, entre los cuales merecen especial mención “A orillas del Duero” (2019, p. 26) y “A un olmo seco” (2019, p. 36). Machado dedicó este último poema a su adorada mujer, Leonor, quien falleció prematuramente, víctima de una severa tuberculosis. Tras la muerte de su esposa, el autor se trasladó a Baeza. Su poesía se fue impregnando, paulatinamente, de un tono elegíaco y melancólico que siempre lo acompañaría (2019, p. 40). Su angustia por el sinsentido de la vida y por el paso del tiempo se fue acusando cada vez más y quedó inmortalizada en su obra *Poesías completas*, influida por una suerte de *preexistencialismo* filosófico (2019, p. 46).

Durante su estancia en Segovia y tras el Golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, en 1923 (2019, p. 51), Machado adoptó un incondicional compromiso político con las ideas de izquierdas, firmando el Manifiesto Fundacional de la Alianza Republicana. En estos años, creó dos *alter ego*, Abel Martín y Juan de Mairena, para expresar sus cavilaciones filosóficas e ideológicas. Fue entonces cuando conoció a la poeta Pilar de Valderrama, quien inspiró algunos de

sus más intensos poemas amorosos, empleando el pseudónimo de “Guiomar” (2019, p. 62).

El poeta se adhirió entonces a la Agrupación al Servicio de la República y ayudó a izar la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia el 14 de abril de 1936. Las voces de los escritores y el pueblo se fundieron en un solo eco, gritando al unísono: “¡Viva la República!” (2019, p. 68). Machado desempeñó un importante papel en las Misiones Pedagógicas, cuya finalidad era instruir al pueblo (2019, p. 70).

La fundación de la Falange Española de las JONS, la violenta represión de la Revolución de Asturias y la emergencia de regímenes totalitarios de ultraderecha en Italia y Alemania, fueron forjando el caldo de cultivo del Golpe de Estado de 1936, protagonizado por el bando sublevado. La tensión entre los *hunos* y los *hotros* era cada vez mayor. El maniqueísmo condujo a un inexorable conflicto bélico fratricida. Machado lo sabía: “Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”.

El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular, conformado por una coalición de izquierdas, ganó las elecciones. En julio de 1936 se produjo un golpe de Estado por parte del bando sublevado. El 18 de agosto de 1936 Lorca fue fusilado. Machado le dedicó la estremecedora elegía “El crimen fue en Granada” y se adhirió a la Alianza de Intelectuales Antifascistas (2019, pp. 80-81). En 1937, tuvo lugar el II Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura, donde leyó su discurso “El poeta y el pueblo” (2019, p. 89). Fueron años convulsos en los que Machado residió en Madrid, Valencia y Barcelona. La situación era cada vez más complicada para los republicanos, pues no recibían ayuda internacional y perdieron la *Batalla del Ebro*. El poeta dedicó un soneto a Líster, jefe en los ejércitos del Ebro: “Si mi pluma valiera tu pistola / de capitán, contento moriría” (2019, p. 91), hecho que puso de manifiesto la dramática situación de España. Los republicanos habían perdido la guerra. La única vía para aquellos que se oponían al nacionalcatolicismo era el exilio. Machado se vio obligado a escapar de Barcelona precipitadamente, atravesando a pie la frontera francesa, al lado de su madre. Las condiciones de la huida fueron inhumanas. Poco después de llegar a Colliure, el poeta republicano perdió la vida. Con los últimos versos que se encontraron en su chaqueta intentó forjar un viaje a la felicidad de la niñez: “Estos días azules y este Sol de la infancia” (2019, p. 102).

3.2. *Ilu Ros*: Federico, *Lumen*, 2021

“Yo he nacido poeta y artista”.

Federico García Lorca

“Federico solo hay uno. No le hacen falta apellidos”, de este modo justifica *Ilu Ros*, la autora de la obra, el título de esta novela gráfica, exhaustivamente documentada y creativamente ilustrada, inspirada en la vida y la obra de este gran poeta y dramaturgo de la generación del 27. Son muchos los escritores y dibujantes que han profundizado en la figura de Federico. Quizá merecen una mención especial los trabajos de Carles Esquembre (Palomo Alepuz, 2018), de Susanna Martín Segarra y de Ian Gibson y Quique Palomo (López Viñas y Rovira-Collado, 2021), entre otros.

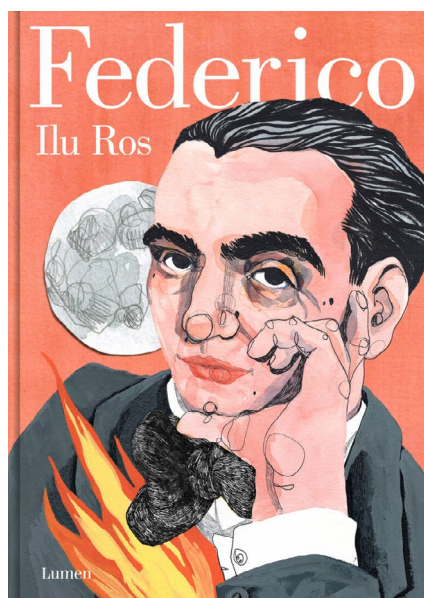

Fig. 2. Portada de *Federico* por Ilu Ros.
© 2021, Lumen.

En esta composición, dividida en un total de tres actos, respetando la estructura dramaturgica lorquiana, resulta llamativa la combinación de las intertextualidades literarias con diferentes fragmentos epistolares, que permiten reconstruir su biografía rigurosamente. Entrevistas, cartas, poemas y diálogos teatrales de las obras más importantes de Federico se entremezclan para sumergir al lector en un viaje en el tiempo, recorriendo diferentes etapas vitales, hasta llegar a su fatídico asesinato, a manos del bando sublevado, el 18 de agosto de 1936.

El “Acto primero” abarca su infancia en Fuente Vaqueros, una descripción pormenorizada de su familia y sus experiencias como miembro de El Rinconcillo en el Café Alameda (Ros, 2021, p. 72), donde entró en contacto con Manuel de Falla, un músico destacado de la época, con el que estuvo estrechamente vinculado a lo largo de su vida. Esta primera parte de la obra finaliza con la publicación de *Impresiones y paisajes* (1918), su primer libro de poesía (2021, p. 77).

El “Acto segundo” comienza con su llegada a la Residencia de Estudiantes de Madrid, en 1919 (2021, p. 88). Allí trabajó amistad con artistas e intelectuales

como Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pepín Bello, Rafael Alberti, María Teresa León, Maruja Mallo, Margarita Manso, Jorge Guillén y Eduardo Ugarte, entre otros.

A lo largo de estas páginas, Ilu Ros recrea un transgresor episodio, protagonizado por Federico García Lorca, Salvador Dalí, Margarita Manso y Maruja Mallo, quienes se quitaron el sombrero en la Puerta del Sol (2021, pp. 118-119). Este acto de rebeldía contra las convenciones sociales establecidas fue la inspiración para acuñar el nombre de una generación de mujeres escritoras y artistas sin parangón, injustamente silenciadas por la historia durante años, conocidas como las Sinsombrero.

La estancia de Lorca en Cadaqués, para visitar a Salvador Dalí, y el estreno de *Mariana Pineda*, con la sublime actuación de Margarita Xirgu como protagonista, coexisten con diferentes intertextualidades literarias, que resuenan en los ojos de los lectores como un eco, trasladándonos a las obras canónicas del escritor granadino: “En la bandera de la Libertad bordé el amor más grande de mi vida” (2021, p. 124).

La novela gráfica no se centra, únicamente, en la faceta artística de Lorca, como poeta, dramaturgo, músico y dibujante, pues también ilustra el enamoramiento que sintió por diferentes hombres. En la “Oda a Salvador Dalí” (2021, p. 132) Federico pone de manifiesto el gran amor que sentía por el pintor surrealista. Tiempo después, mantuvo una relación amorosa con el escultor Emilio Aladrén (2021, pp. 141-145).

Una de las viñetas más emblemáticas de la obra de Ilu Ros es la recreación de la fotografía de la generación del 27, que se realizó en el Ateneo de Sevilla, con motivo del tricentenario del nacimiento de Góngora. En ella identificamos a escritores como Rafael Alberti, Federico García Lorca, Juan Chabás, Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Faltaron al encuentro Pedro Salinas y Vicente Aleixandre. Sus obras supusieron un punto de inflexión en la historia de la literatura, pues crearon una simbiosis perfecta entre la tradición y la vanguardia (2021, pp. 146-147).

En 1928, se publicó *Romancero gitano*, una reivindicación del folclore andaluz con vestigios surrealistas. Estos últimos se acentuarían, posteriormente, en su obra *Poeta en Nueva York* (1931), fruto de su estancia en la megalópolis, junto con Fernando de los Ríos. De este modo, se produjo una evolución desde el “Romance sonámbulo” (2021, p. 163) hacia la “Oda a Walt Whitman” (2021, p. 171) y hacia el poema “Son de negros en Cuba” (2021, p. 182).

En estos años escribió *El público*, una obra teatral censurada durante la dictadura franquista por reivindicar la homosexualidad (2021, pp. 186-189). Con la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, Federico emprendió una ambiciosa misión, alfabetizar y cultivar al pueblo, representando obras del Siglo de Oro en zonas rurales con La Barraca, una compañía teatral subvencionada económicamente por Fernando de los Ríos, Ministro de Instrucción Pública del Gobierno Republicano (2021, pp. 198-199).

En 1933 se estrenó *Bodas de sangre*, una obra inspirada en una noticia real, que Federico leyó en la prensa años atrás (2021, pp. 222-223). En 1934, vio la luz *Yerma*, la tragedia de la mujer estéril por excelencia (2021, pp. 234-235). Su éxito como dramaturgo era arrollador. Otras composiciones que publicó en esta etapa fueron *Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores*, estrenada en 1935 (2021, pp. 248-253), y *Sonetos del amor oscuro*, una obra poética que escribió en los últimos años de su vida y que jamás llegó a ver publicada (2021, pp. 244-245).

En febrero de 1936, con motivo de las elecciones, muchos escritores firmaron un manifiesto titulado *Los intelectuales con el Bloque Popular*. Federico quedó inmortalizado en una fotografía junto con otros autores comprometidos con la libertad. Desafortunadamente, no todos ellos pudieron exiliarse cuando estalló la Guerra Civil (2021, pp. 258-259). En 1936, meses antes de ser fusilado, Federico escribió *La casa de Bernarda Alba*, una obra teatral en la que el principio de autoridad, personificado en Bernarda, y la libertad, encarnada en Adela, se batían en un intenso duelo a muerte (2021, pp. 268-273).

La novela gráfica concluye con el trágico asesinato de Federico en el “Acto tercero”. Muchos fueron los implicados en el crimen, desde el general Queipo de Llano hasta Ramón Ruiz Alonso, pasando por el autoproclamado gobernador de Granada, José Valdés Guzmán. Los reiterados intentos de mediación de su amigo, el poeta Luis Rosales, no fueron suficientes para evitar el fatídico desenlace.

El 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue fusilado... “Fusilado, ¿por qué? No porque se llamara Federico García Lorca. En él fusilaron a la poesía, no al poeta”. La noticia conmocionó a su familia, a Salvador Dalí, a Pepín Bello, a Manuel de Falla, a Antonio Machado, a Fernando de los Ríos, a Margarita Xirgu... Al mundo entero. En las últimas páginas, encontramos algunos extractos del “La cogida y la muerte” (2021, p. 301) y “Fábula y rueda de los tres amigos” (2021, p. 317), un acierto rotundo para evidenciar el poder premonitorio de un sempiterno artista de la historia de la literatura.

3.3. Román López-Cabrera y Marina Armengol Más: Miguel Hernández. Piedra viva, Cascaborra, 2021

“Los poetas somos viento del pueblo; nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas”

Miguel Hernández

Miguel Hernández es mucho más que un mero epígono de la generación del 27. Es el poeta del pueblo por excelencia. Un escritor que no solo puso su pluma al servicio de la causa popular, pues arriesgó su vida por sus ideales. Con *Miguel Hernández. Piedra viva*, Román López-Cabrera y Marina Armengol Más se suman al trabajo de otros dibujantes y escritores, que han creado novelas gráficas a partir de la vida y la obra de este importante autor oriolano, entre los cuales destacan Pedro F. Navarro, Miguel Ángel Díez, Ramón Pereira y Ramón Boldú (Ortiz, 2019; Rovira-Collado y Baile, 2022), así como la más reciente de Carles Esquembre, *Las tres heridas de Miguel Hernández* (2022).

Los artistas reconstruyen la biografía de Miguel Hernández, desde su infancia en Orihuela hasta su fallecimiento en la cárcel de Alicante, tras haber sido arrestado por oponerse a las ideas de la dictadura franquista y defender la causa republicana. Son diferentes los episodios de la vida de Miguel Hernández que se reconstruyen en esta novela gráfica, en la que los autores otorgan un protagonismo significativo a la historia amorosa con Josefina Manresa, ya desde las primeras páginas. Una mujer que fue la madre de sus hijos y la inspiración poética de gran parte de su obra.

A lo largo de la composición, encontramos numerosas referencias a grandes escritores de la época que conocieron a Miguel Hernández. Podemos citar a

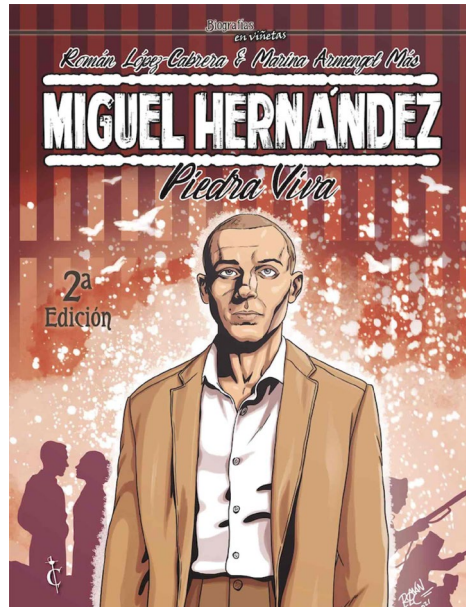

Fig. 3. Portada de *Miguel Hernández. Piedra viva* por Román López-Cabrera y Marina Armengol Más. © 2021, Cascaborra.

Federico García Lorca (López-Cabrera y Armengol, 2021, pp. 16-17), Vicente Aleixandre (2021, p. 20) y Pablo Neruda (2021, 21), entre otros. Este último le presentó a Maruja Mallo en la Casa de las Flores, una pintora enmarcada en la generación del 27, con la que también mantuvo una relación amorosa.

En 1936, se publicó *El rayo que no cesa*, un poemario en el que reflejó las desgarradoras emociones que provocó su desengaño amoroso con María Cegarra, Maruja Mallo y Josefina Manresa; así como el profundo dolor por la muerte de su gran amigo, Ramón Sijé (2021, pp. 30-31).

Durante la II República, participó activamente en las Misiones Pedagógicas, junto con otros intelectuales que pretendían instruir al pueblo (2021, p. 33). Su compromiso con las ideas de izquierdas se fue acusando cada vez más y terminó afiliándose al Partido Comunista, uniéndose a la causa de Rafael Alberti y María Teresa León (2021, p. 35).

En julio de 1936, se produjo el Golpe de Estado militar que desembocó en una cruenta Guerra Civil. Federico García Lorca fue fusilado por el bando sublevado, el 18 de agosto de 1936 (2021, p. 38). La noticia estremeció al poeta oriolano, quien escribió una elegía para conmemorar al artista asesinado. Su alistamiento en el Quinto Regimiento fue inmediato y su elocuencia sirvió para incentivar la lucha por la II República (2021, pp. 44-45). Fue, quizá, uno de los escritores más consecuentes y coherentes con sus ideales, pues supo compaginar el compromiso político de sus obras con la actuación inmediata en las trincheras. “El niño yuntero” (2021, p. 46) y la “Canción del esposo soldado” (2021, p. 48) fueron algunos de los poemas más importantes de su poemario *Viento del pueblo*, publicado en 1937. Ese mismo año, nació su primer hijo, Manuel Ramón (2021, p. 55), a quien dedicó el poema “No quiso ser”, por su prematura muerte (2021, p. 58). En 1939 nació su segundo hijo, Manuel Miguel. Fue una bocanada de esperanza en medio de su trágica existencia.

Frente al mono azul de Miguel Hernández, rasgado y ensuciado con el barro de las trincheras, se erigieron los escritores de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, vestidos con lo que Juan Ramón Jiménez denominó “monos azules muy planchados”. La antítesis entre el mono azul del pueblo y el mono azul de los señoritos, envueltos en un ambiente de lujo y opulencia, desbocó la paciencia de Miguel Hernández, quien protagonizó un desagradable desencuentro con Rafael Alberti y María Teresa León, reprochándoles su incongruencia (2021, pp. 59-62).

A partir del 1 de abril de 1939, “cautivo y desarmado el Ejército Rojo”, muchos escritores comprometidos con la II República se exiliaron y llegaron a América, tras un inhumano periodo en los campos de concentración franceses. Otros no corrieron la misma suerte. Miguel Hernández fue arrestado en la frontera portuguesa y trasladado a diferentes cárceles en el lapso de pocos meses. En prisión, escribió *Cancionero y romancero de ausencias*, donde se enmarca “Nanas de la cebolla”, un poema dedicado a su segundo hijo (2021, p. 79), además de unos cuentos infantiles ilustrados (Torres-Begines, 2017).

En la cárcel de Conde de Toreno coincidió con Antonio Buero Vallejo, uno de los máximos exponentes del teatro social de la posguerra (2021, p. 85). En enero de 1940, Miguel Hernández fue condenado a muerte. Autores como Pablo Neruda y Vicente Aleixandre intentaron interceder para salvar su vida, pero fue, finalmente, José María de Cossío quien logró que el general Varela y el escritor Rafael Sánchez Mazas se entrevistaran con el propio Caudillo, para conseguir que le conmutaran la pena capital por tres décadas de prisión (2021, p. 89).

No tardaría en contraer una tuberculosis severa por las terribles condiciones de la prisión de Alicante. El 4 de marzo de 1942, veinticuatro días antes de su muerte, se casó religiosamente con su mujer, Josefina Manresa, bajo la falsa promesa de las autoridades de que sería trasladado a un sanatorio para curar su enfermedad. Mataron a Miguel Hernández lentamente. El 28 de marzo de 1942, el poeta del pueblo perdió la vida, pero sus ideas y sus obras lo inmortalizaron para siempre en la historia de la literatura. Además, este volumen cuenta con el prólogo y epílogo de los principales especialistas sobre la vida y obra de este poeta (Rovira Soler, 2019).

4. CONCLUSIONES

Cada vez existen más biografías gráficas sobre la literatura en español, pero hemos centrado nuestra atención en estos tres poetas por la cercanía de su publicación y porque están directamente relacionados con el período de la Guerra Civil española, un periodo terrible, que explica gran parte del siglo XX y que ha sido reflejado detenidamente en el cómic (Matly, 2018; Alary y Matly, 2020). Las novedades son constantes y se ha publicado en 2022 otra obra basada en las investigaciones de Ian Gibson, y dibujada por Quique Palomo, al igual que el primer cómic citado, titulada: *Cuatro poetas en guerra, Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández y Juan Ramón Jiménez* que

perfectamente podría servir para completar nuestra propuesta. También se ha publicado *Ellas iban sin sombrero* (Ponent Mon, Catarata 2022), con guion de Carolina Corvillo, y dibujo de varias autoras: Noelia F., Irene Gala, Irina Hirondelle, Mercedes Palacios y Jen Del Pozo, que nos ofrece breves episodios sobre las principales figuras femeninas de la Generación del 27, subsanando una carencia ya anotada, las de biografías gráficas centradas en autoras españolas (López, Miras y Rovira-Collado, 2022).

La excelencia y el cuidado en la edición de los tres cómics analizados, con la participación o asesoramiento de especialistas en la vida y obra de estos poetas, nos confirma que son también óptimas herramientas didácticas. A partir de su lectura se puede proponer un taller literario (Rovira Soler, 2020) o conocer más sobre el proceso creativo de estos autores, (Alemany, 2022) con los versos de los tres poetas para mejorar la formación lingüística y artística en el aula de ELE. Así, el concepto de Educación Literaria se enriquece con nuevos elementos (Ballester e Ibarra, 2020) como el cómic, que nos permite trabajar diversos conceptos en cualquier ámbito educativo.

No obstante, no podemos encuadrar estos cómics dentro del concepto de *poesía gráfica*, ya que el hilo narrativo autobiográfico es mayor que la traslación de poemas en viñetas. Pero sí que podríamos denominarlos como “cómics poéticos” (Pons, 2019), esto es, un arte provisto de numerosas posibilidades expresivas y didácticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALARY, V. y MATLY, M. (Eds.) (2020). *Narrativa gráfica de la Guerra Civil. Perspectivas globales y particulares*. León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (colección Grafikalismos).
- ALEMANY BAY, C. (2022). *Textos inéditos e inconclusos de Miguel Hernández (Estudio y edición)*. Jaén: Universidad de Jaén.
- ALONSO ABAL, M. (2012). El cómic en la clase de ELE: una propuesta didáctica. *marcoELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera*, 14, 2-89.
- BAILE LÓPEZ, E. (2019). From Literature to Panels: A List of Adaptations of *Tirant lo Blanc* into Comics Medium. En D. Escandell Maestre y J. Rovira-Collado (Coords.), *Current Perspectives on Literary Reading* (pp. 161-172). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

- BALLESTER-ROCA, J. (2015). *La formación lectora y literaria*. Barcelona: Graó.
- BALLESTER-ROCA, J. e IBARRA-RIUS, N. (2020). Cartografía crítica de la *educación literaria* contemporánea. En J. Ballester-Roca y N. Ibarra-Rius (Coords.), *Entre la lectura, la escritura y la educación. Paradigmas de investigación en Didáctica de la Literatura y la Lengua* (pp. 203-216). Madrid: Narcea.
- BARRERO, M. (2002). Los cómics como herramientas pedagógicas en el aula. *Jornadas sobre Narrativa Gráfica [Conference Session]*. Asociación Cultural Bocadillos de Papel, Jerez de la Frontera, Cádiz. Recuperado de: <http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Festival/Jerez/ConferenciaJerez020223.pdf>
- BOMBINI, G. (2007). *Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- CASTAÑER BERENGUER, R. (2016). La lectura de *Blacksad* en la clase de ELE: un cómic de éxito internacional con el que trabajar las competencias comunicativas. En A. Díez Mediavilla, V. Brotons Rico, D. Escandell Maestre y J. Rovira-Collado (Coords.), *Aprendizajes plurilingües y literarios: nuevos enfoques didácticos* (pp. 838-843). Universidad de Alicante.
- CABARCAS MORALES, Y. P. (2020). El cómic al aula: una didáctica narrativa. *Educación y ciudad*, 38, 125-134.
- DEL REY CABERO, E. (2013). El cómic como material en el aula de E/LE: justificación de su uso y recomendaciones para una correcta explotación. *Revista española de lingüística aplicada*, 26, 177-196.
- FERNÁNDEZ DE ARRIBA, D. (Ed.) (2018). *Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l'aula a través del còmic*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- GUADAMILLAS GÓMEZ, V. (2016). Poesía, el teatro y el cómic como materiales didácticos en el aula de ELE. En O. Cruz Moya (Coord.) y M. A. Lamolda González (Comp.), *La formación y competencias del profesorado de ELE: XXVI Congreso Internacional ASELE* (pp. 439-450). Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera - ASELE.
- IBARRA-RIUS, N. (Coord.) (2011). *Especial Cómic Primeras Noticias*. *Revista de Literatura*, 258-259.
- IBARRA-RIUS, N. y BALLESTER-ROCA, J. (2015). Cómics interculturales, educación literaria y productos políticamente correctos. *Tonos Digital: Revista Electrónica de Estudios Filológicos*, 28. <http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/1226>
- LÓPEZ VIÑAS, M. y ROVIRA-COLLADO, J. (2021). Biografía gráfica de Federico García Lorca. *Textos*, 93, 29-35.

- LÓPEZ-VIÑAS, M., MIRAS, S. y ROVIRA-COLLADO, J. (2022). Biografías gráficas en Educación Secundaria: del cómic a la literatura. En E. Larrañaga Rubio y S. Yubero Jiménez (Comps.), *Promoción lectora y perspectivas socioeducativas de la literatura* (pp. 23-35). Madrid: Dykinson.
- MATLY, M. (2018). *El cómic sobre la Guerra Civil*. Cátedra.
- MIRAS, S. y ROVIRA-COLLADO, J. (2021). La biografía gráfica como herramienta didáctica: acercamiento al universo literario de cuatro autores hispanoamericanos. En R. Fernández-Cobo (Ed.), *La enseñanza de la literatura Hispanoamericana. Nuevas líneas de investigación e innovación didáctica* (pp. 189-205). Almería: Universidad de Almería.
- ORTIZ HERNÁNDEZ, F. J. (2019). Rescatado de su cárcel mortal. Aproximaciones a Miguel Hernández en el cómic. En AA. VV., *Miguel Hernández, poeta en el mundo. IV Congreso Internacional* (pp. 401-414). Alicante: Institut de Cultura Juan Gil-Albert / Diputació d'Alacant.
- PALOMO ALEPUZ, L. (2019). *Propuesta para la aplicación didáctica de Lorca, un poeta en Nueva York* de Carles Esquembre. *Tebeosfera*, 10(3). https://www.tebeosfera.com/documentos/propuesta_para_la_aplicacion_didactica_de_lorca_un_poeta_en_nueva_york_de_carles_esquembre.html
- PARÉ, C. y SOTO-PALLARES, C. (2017). El fomento de la lectura de cómics en la enseñanza de las lenguas en Educación Primaria. *Ocnos, Revista de Estudios sobre Lectura*, 16(1), 134-143. https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2017.16.1.1300
- PONS, Á. (2019). Cómic poético: el arte de lo posible. *Tebeosfera*, 12(3). https://www.tebeosfera.com/documentos/comic_poetico_el_arte_de_lo_posible.html
- ROVIRA-COLLADO, J. (2017). Canon artístico y criterios de selección de historietas: las propuestas de Unicómic. *Umbral. Literatura para Infancia, Adolescencia y Juventud*, 3(12), 3-19. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/104553>
- ROVIRA-COLLADO, J. (2022). Biografías gráficas para la educación literaria: literatura española en cómic. En B.A Roig Rechou, M. I. Soto López y M. Neira Rodríguez (Coords.), *Cómic e Literatura* (pp. 15-30). Vigo: Xerais
- ROVIRA-COLLADO, J. y BAILE LÓPEZ, E. (2022). Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía: Miguel Hernández en viñetas. En V. Alary, E. Baile López y J. Rovira-Collado (Eds.), *Renovación del cómic en español: Lecturas de España a Hispanoamérica* (pp. 43-70). Lyon: LE GRIMH.

- ROVIRA-SOLER, J. C. (2019). El tiempo amarillo y el cartón expresivo. Miguel Hernández en 2017. Conferencia de Clausura. En AA. VV., *Miguel Hernández, poeta en el mundo. IV Congreso Internacional* (pp. 231-248). Alicante: Institut de Cultura Juan Gil-Albert / Diputació d'Alacant.
- ROVIRA-SOLER, J. C. (2020). *El taller literario de Miguel Hernández (entre los clásicos y la vanguardia)*. Jaén: Universidad de Jaén.
- SOTO, A. B. (2019). El uso del cómic en el aula de FLE. *Tendencias Pedagógicas*, 34, 139-152. <https://doi.org/10.15366/tp2019.34.011>
- TORRES-BEGINES, C. (2017). Lecturas para la libertad: Cuentos para mi hijo Manolillo de Miguel Hernández”. *Ocnos*, 16(2), 85-94. http://dx.doi.org/10.18239/ocnos_2017.16.2.1357
- VALLE LARREA, T. P. (2014). El noveno arte en el aula de ELE: el cómic como recurso en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. En P. J. Molina Muñoz (Coord.), *Actas de las VI Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre* (pp. 6-13). Centro de Lenguas de la Universidad de Chipre.
- VILLALBA IBÁÑEZ, C. (2020). La explotación didáctica de la novela gráfica en la clase de ELE: una propuesta a partir de La casa de Paco Roca. *Foro de profesores de E/LE*, 16. [10.7203/foro.0.17474](https://doi.org/10.7203/foro.0.17474).