

Enseñanza de la literatura hispanoamericana a través de biografías literarias gráficas*

Teaching Spanish-American literature through graphic literary biographies

José Rovira-Collado

Universidad de Alicante

jrovira.collado@ua.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3491-8747>

Sebastián Miras

Universidad de Alicante

sebastian.miras@ua.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4259-3890>

Mónica Ruiz-Bañuls

Universidad de Alicante

monica.ruiz@ua.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4252-9888>

Eduard Baile-López

Universidad de Alicante

ebaile@ua.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7685-6487>

DOI: 10.17398/1988-8430.40.45

Fecha de recepción: 18/09/2023

Fecha de aceptación: 22/04/2024

Esta obra está publicada bajo una licencia Creative Commons

OPEN ACCESS

Rovira-Collado, J., Miras, S., Ruíz-Bañuls, M., y Baile-López, E. (2024). Enseñanza de la literatura hispanoamericana a través de biografías literarias gráficas. *Tejuelo*, 40, 45-76.

Doi: <https://doi.org/10.17398/1988-8430.40.45>

* 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 Docencia Universitaria *Guías de lectura de cómics y álbum ilustrado para la Educación Superior* (5980) de la Universidad de Alicante.

Resumen: Las biografías literarias gráficas suponen una nueva herramienta para la enseñanza de la literatura. Estos cómics recogen la vida y la producción literaria de sus protagonistas, siendo propuestas muy elaboradas y con una rica intertextualidad. En esta investigación se analizan seis biografías gráficas publicadas en los últimos años sobre distintas figuras de la literatura hispanoamericana del siglo XX: Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda y Alejandra Pizarnik. Se realiza un análisis de contenido para destacar la intertextualidad, los paratextos de cada obra y sus posibilidades didácticas para la educación literaria en distintos niveles educativos, señalando además la relación entre imagen y texto y el grado de ficcionalidad de ambos. Se muestra una breve propuesta didáctica con distintas actividades para ejemplificar las posibilidades de estas lecturas. Se concluye destacando que estas biografías nos ofrecen múltiples recursos para acercarnos a la producción literaria de sus protagonistas y confirman el enorme potencial del cómic como herramienta educativa.

Palabras clave: cómic; biografía; intertextualidad; literatura hispanoamericana; alfabetización visual.

Abstract: Graphic literary biographies are a new tool for teaching literature. These comic strips collect the life and literary production of their protagonists and constitute very elaborated proposals and with a rich intertextuality. This research analyzes six graphic biographies published in recent years on different figures of 20th century Hispanic American literature: Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda and Alejandra Pizarnik. A content analysis is carried out to highlight the intertextuality, the paratexts of each work and their didactic possibilities for literary education at different educational levels, also pointing out the relationship between image and text and the degree of fictionality of both. A brief didactic proposal is shown with different activities to exemplify the possibilities of these readings. We conclude by emphasizing that these biographies offer us multiple resources to approach the literary production of their protagonists and confirm the enormous potential of comics as an educational tool.

Keywords: comics; biography; intertextuality; hispanic american literature; visual literacy.

I

ntroducción

Las biografías literarias gráficas (BLG) son un género en auge dentro del cómic centrado en reproducir la vida y la obra de autoras y autores de la literatura universal (Miras y Rovira-Collado, 2021). Desde distintas perspectivas, se aprovechan las ilustraciones y el lenguaje multimodal para presentar los distintos episodios de su vida y el proceso de creación literaria. Aunque debemos valorar estas historietas por su valor artístico, también se puede pensar en las posibilidades didácticas que este tipo de obras tienen. Por fortuna, en los últimos años la crítica académica en español ha reconocido la importancia de este medio para la educación (Bombini y Martín, 2021), con distintos monográficos desde distintas perspectivas, por ejemplo, para trabajar la inclusión y la diversidad (Ibarra y Ballester 2023; Ibarra, 2021), el cambio climático y la ecología (Catalá y Martínez, 2021) o la intertextualidad (Pérez Cano et al., 2019) que nos permiten explotar las viñetas desde múltiples enfoques educativos. Esta investigación sigue el modelo de trabajo de *Unicómic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante* y realiza un análisis de seis BLG: *Gabo, memorias de una vida mágica* (2013), *Rulfo. Una vida gráfica* (2015), *Cortázar* (2017), *Borges: el laberinto infinito* (2017), *Neruda. Lluvia*,

montaña y fuego (2022) y *Maldita Alejandra. Una metamorfosis con Alejandra Pizarnik* (2022).

Los objetivos que se pretenden conseguir a través del análisis de estas narrativas gráficas son:

1. Redescubrir nuevos territorios de la lectura que amplíen el canon escolar con una mirada transatlántica.
2. Presentar críticamente la intertextualidad, los paratextos, la relación texto e ilustración y la ficcionalidad en las seis biografías literarias gráficas anteriormente analizadas
3. Caracterizar la biografía literaria y su adaptación a la narrativa gráfica en el contexto de la educación literaria y de las posibilidades didácticas de su implementación en el aula.

1. Biografías gráficas: memoria en la clase de literatura

Los textos biográficos, con mayor o menor intención literaria (Del Olmo 2015, Del Olmo y López Vega, 2020), son una estupenda herramienta para conocer la relevancia histórica (y artística) de sus protagonistas. Aunque estas BLG son obras de no ficción, debemos apelar a la prudencia para no considerarlas una fuente indiscutible para la historiografía sin mayor aproximación crítica (Gual Boronat, 2013). El concepto de memoria está relacionado con el relato, hilado y coherente, y no así con el acontecimiento, aislado y más o menos significativo (Traverso, 2011). Las memorias son, por lo tanto, lecturas con una importante dosis de presentismo y subjetividad, *conditio sine qua non* del material ficcional en torno a la memoria (García, 2010).

Las BLG se encuentran en el plano de la consciencia y de la reivindicación, influidas por las intenciones de sus autores y también por la ideología de sus protagonistas, pero siempre con un importante aparato crítico detrás que respalde la interpretación de los momentos vitales dibujados. El lenguaje del cómic, como medio multimodal, ofrece distintas maneras para representar el hecho histórico más allá de una representación estereotipada u “oficial”. En este sentido, se deben

aceptar los preceptos de los especialistas más relevantes, que señalan que la forma según la persona que lee e interpreta la información está determinada por el “medio de acceso” a esa información (Sousanis, 2015), en este caso la narrativa gráfica. Aunque posteriormente diferenciamos los grados de ficcionalidad de texto e ilustración, debemos remitirnos al concepto de *solidaridad icónica* (Groensteen, 2021), como paradigma para descodificar la lectura, basado en la *inferencia intuitiva* (Ahmed, 2016; Yus, 1997). Este concepto da a la persona que lee un gran margen de interpretación (*intentio lectoris*) que dialoga con la intención del artista (*intentio auctoris*), ya sea guionista o dibujante.

Para recuperar la memoria, se debe recordar que casi todos los protagonistas de las seis biografías gráficas analizadas dispusieron de una biografía o autobiografía previa (Kanzepolsky y Morejón, 2015) que son fuente fundamental para esta trasposición gráfica. En primer lugar, *Confieso que he vivido*, obra póstuma de Neruda (1974) es un repaso completo de la vida del poeta, con episodios significativos a lo largo de su vida. *Un tal Lucas*, (1979), no es una biografía de Cortázar, pero sí narra, de forma *ficcionalizada* y a través de un alter ego, muchos de sus episodios vitales. Los *Diarios* de Pizarnik (2003) son una base fundamental en su BLG, tanto en el género literario, como en la documentación. El periodista Norman Thomas di Giovanni recopiló en *Autobiografía* (1999) muchos textos de Borges publicados póstumamente, pero no se considera una obra suya. La publicación de *Vivir para contarla* (2002) fue también un epílogo en la obra de García Márquez. Además, debemos destacar que la primera biografía analizada, *Gabo, memorias de una vida mágica*, se publicó un año antes de la muerte del premio Nobel.

1. 1. Apertura del canon de aula a la literatura hispanoamericana

Esta investigación se enmarca en el análisis de la biografía literaria y su adaptación a la narrativa gráfica en el contexto de la educación literaria y de las posibilidades didácticas de su implementación en el aula. Asimismo, este análisis se centra en autores

fundamentales de América Latina porque consideramos que la evolución del currículum escolar en la clase de literatura en España cada vez deja menos espacio a las literaturas hispanoamericanas (Amo, 2022). Aunque resulte imprescindible entender su importancia para conocer la evolución de nuestra cultura, la presencia de la literaria hispanoamericana en nuestras aulas se limita a pocas figuras consagradas y a pocas lecturas fragmentarias que no nos permiten resaltar su importancia central (Llorens et al., 2022). La ampliación histórica de las biografías permite ampliar la presencia de estas obras.

Por tanto, en el contexto educativo actual, es necesario apostar por un conjunto de lecturas necesariamente abierto que contribuya a desarrollar “una educación literaria capaz de dar respuesta a las diferentes transformaciones sociales desde la construcción de un canon plural” (Ibarra y Ballester, 2018, p. 39). Se hace necesario derribar las fronteras más rígidas del canon escolar y superar una educación literaria aferrada a modelos de literaturas nacionales y eurocentristas, con el objetivo de visibilizar la pluralidad de la literatura hispanoamericana e incorporar toda la riqueza cultural y expresiva que estos nuevos imaginarios pueden aportar a nuestros estudiantes, para, de esta manera, no olvidar las variantes de nuestra lengua (Ocampo, 2021). El objetivo principal es abrir el canon y, en consecuencia, discutirlo y reconstruir una nueva nómina de escritoras y escritores de América Latina mucho más rica que descubra al alumnado el “carácter y las problemáticas de un continente que se presenta como desconocido y, algunas veces, lleno de prejuicios sobre la literatura y la cultura latinoamericana” (Fernández-Cobo, 2021, p. 19).

De este modo, consideramos que las biografías gráficas analizadas en este trabajo pueden sin duda contribuir a la ampliación del canon escolar en las aulas para poder superar una visión estrecha y hegemónica de la educación literaria que no tiende a incluir obras de la otra orilla, aprovechando dos neologismos, queremos “desfronterizar” lecturas con propuestas “exocanónicas” a través del cómic (Ruiz-Bañuls et al., 2023), para poder ir construyendo un diálogo intercultural desde un corpus de textos multimodales necesariamente diverso.

En definitiva, se tiene la convicción de que redescubrir a través de estas narrativas gráficas nuevos territorios posibles de la lectura es una estrategia didáctica: “capaz de disolver las contradicciones que nos plantean los métodos historicistas o las literaturas nacionales, de estrechas miras, sino un imperativo ético en esta sociedad que vislumbramos en el horizonte y que nos ha tocado vivir” (García y Martos, 2021, p. 200).

2. Metodología

2. 1. Criterios de selección y análisis

Este trabajo propone un análisis de contenido desde un enfoque cualitativo (López Noguero, 2002; Richard, 2009) de los seis cómics trabajados. En primer lugar, se realiza la descripción crítica de las obras, a través de unos criterios de análisis para clasificar las distintas biografías seleccionadas. En segundo lugar, se clasifican según la ficcionalidad del texto y sus ilustraciones, su intertextualidad, el uso de paratextos, la bibliografía y público objetivo de cada obra. En tercer y último lugar, se propone una breve exploración didáctica para mostrar las posibilidades de trabajar la obra literaria a través de la vida dibujada de sus autores.

Partimos de criterios previos (Miras y Rovira-Collado, 2021, pp. 192-194) para concretar la descripción de las seis biografías trabajadas.

2. 2. Corpus de biografías literarias gráficas en español

Las posibilidades del cómic para representar el transcurso vital de personajes famosos no es una novedad. Encontramos colecciones clásicas, como las *Vidas ilustres*, publicadas por la editorial *Novaro* entre 1956 y 1974 con 332 números y 6 extraordinarios [<https://www.tebeosfera.com/colecciones/vidas-ilustres-1956-er-novaro.html>]. En ella aparecen grandes nombres de las letras en español, como Lope de Vega, Quevedo, Miguel de Cervantes, Ramón María del Valle Inclán o Federico García Lorca, entre otros. Aunque son un

proyecto fundamental en este ámbito, una rápida aproximación nos confirma cómo ha cambiado el cómic en cincuenta años, así como también la historiografía o la enseñanza de la literatura.

En la actualidad, la editorial *Cascaborra* también tiene un proyecto con objetivos similares pero centrado en la historia española, con sus “Biografías en viñetas”, que cuenta en 2023 con 11 números y 9 futuros lanzamientos, que acompaña la colección general “Historia de España en Viñetas”, donde, asimismo, podemos encontrar otras obras con enfoque biográfico [<https://www.cascaborraediciones.com/>].

A continuación, proponemos una selección de treinta y dos biografías gráficas sobre autores y autoras de las literaturas en español (Rovira-Collado et al., 2023). Están publicadas entre el 2010, momento en que podemos destacar que comenzó esta tendencia editorial (Constenla, 2012) y el 2023. La gran mayoría son todavía accesibles en distintos catálogos, siendo este el principal motivo para su elección.

Tabla 1

Corpus de biografías gráficas literarias

Autor/a Literario/a	Título de la Biografía Literaria Gráfica
-Borges, Jorge Luis	Pantoja, Óscar (guion) y Castell, Nicolás (dibujo). (2017). <i>Borges: el laberinto infinito</i>. Rey Naranja Editores
-Cervantes, Miguel de	Gol (Gómez Andrea, Miguel) (2015). <i>Cervantes. La Ensoñación del Genio</i> . Dibbuks
-Cervantes, Miguel de	Rubín, David y Prado, Miguelanxo (2015). <i>Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas</i> . Astiberri
-Cortázar, Julio	Marchamalo, Jesús (guion) y Torices, Marc (dibujo) (2017). <i>Cortázar</i>. Nórdica
-García Federico	Lorca, Hernández, Carlos (dibujo) y El Torres (guion) (2011). <i>La huella de Lorca</i> . Norma Editorial
-García Federico	Lorca, Bonet, Enrique (2015). <i>La araña del olvido</i> . Astiberri
-García Federico	Lorca, Esquembre, Carles (2016). <i>Lorca, un poeta en Nueva York</i> . Panini España
-García Federico	Lorca, Gibson, Ian (guion) y Palomo, Quique (dibujo) (2018). <i>Vida y muerte de Federico García Lorca</i> . Ediciones B
-García	Lorca, Martín Segarra, Susana (2019). <i>Residencia de Estudiantes</i> .

- Federico Bruguera-Penguin Random House
-García Lorca, Ros, Ilu (2021). *Federico*. Lumen
- Federico Lorca, Javierre (guion) y Cabrera, Juanfran (dibujo) (2014). *Los caballeros de la orden de Toledo*. Arian Ediciones
- García Salvador Dalí, Miguel de Unamuno, Luis Buñuel y Pepín Bello
- García Márquez, Gabriel** **Pantoja, Óscar (guion), Bustos, Miguel, Córdoba, Tatiana Camargo Rojas, Felipe y Naranjo Morales, Julián David (dibujo) (2013). Gabo, memorias de una vida mágica. Sinsentido/Rey Naranjo Editores**
- Hernández, Miguel Navarro, Pedro F. (guion) y Díez, Miguel Ángel (dibujo) (2010). *Me llamo barro*. Ed. De Ponent
- Hernández, Miguel López Cabrera, Román (guion y dibujo) (2013). *La Fontana Eterna*. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Orihuela
- Hernández, Miguel Pereira, Ramón (guion) y Boldú, Ramón (dibujo) (2017). *La voz que no cesa*. Astiberri (EDT, 2013)
- Hernández, Miguel López Cabrera, Román (guion y dibujo) y Armengol Más, Marina (color) (2021). *Miguel Hernández. Piedra viva*. Cascaborra
- Hernández, Miguel Esquembre, Carles (2022). *Las tres heridas de Miguel Hernández*. Planeta
- Llull, Ramón Gras, Marc y Ed, Nae (2021). *Ramón Llull*, Cascaborra
- Machado, Antonio Gibson, Ian (guion) y Palomo, Quique (dibujo) (2019). *Ligero de equipaje. Vida de Antonio Machado*. Ediciones B
- Machado, Antonio, García Lorca, Federico, Hernández, Miguel, Jiménez, Juan Ramón Gibson, Ian (guion) y Palomo, Quique (dibujo) (2022). *Cuatro poetas en guerra. Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández y Juan Ramón Jiménez*. Planeta
- Nebrija, Antonio de Comotto, Agustín (2022). *Nebrija*. Nórdica Libros
- Neruda, Pablo** **Pantoja, Óscar (guion) y Millán Esteban (dibujo). (2022). Neruda. Lluvia, montaña y fuego. Rey Naranjo Editores**
- Pardo Bazán, Emilia Palmer, Alicia (guion) y Hanczyc, Weronika (dibujo) (2021). *Emilia Pardo Bazán*. Cascaborra
- Pardo Bazán, Emilia Fernández Etreros, Carmen (guion) y Lauzán Falcón, Alen (dibujo) (2021). *Emilia. De la oscuridad a la luz*. Oberon
- Pardo Bazán, Emilia, Martín Gaité, Carmen, Lejárraga, María, Fortún, Elena, Laforet, Carmen De la Cueva, Carmen (guion) y Jarén, Ana (dibujo) (2023). *Escritoras. Una historia de amistad y creación*. Lumen

-Pérez Galdós, Benito	El Torres (guion) y Belmonte, Alberto (dibujo) (2020). <i>Galdós y la Miseria</i> . Nuevo nueve
-Pérez Galdós, Benito	Fernández Etreros, Carmen (guion) y Menéndez Quirós, Guillermo (dibujo) (2020). <i>Galdós, un escritor en Madrid</i> . Oberon
-Pizarnik, Alejandra	Müshell, Ana (2022). <i>Maldita Alejandra</i>. Lumen
-Quevedo, Francisco de	Durá, Pablo, Martínez, Jaime y Suárez, Angie (2023). <i>Quevedo</i> . Cascaborra Ediciones
-Rulfo, Juan	Pantoja, Óscar (guion) y Camargo, Felipe (dibujo) (2017). <i>Rulfo. Una vida gráfica</i>. Rey Naranjo editores
-Unamuno, Miguel de	Crespo, Borja (guion) y Orbe, Alex (dibujo) (2021). <i>Unamuno: El hombre y la razón</i> , El Gallo de Oro
-Valle Inclán, Ramón María del	López Poy, Manolo (guion) y de Orbe, Kepa (dibujo) (2021). <i>Valle-Inclán</i> . Cascaborra

Fuente: elaboración propia. En negrita las obras analizadas

Nos centraremos en las seis obras destacadas, porque son las únicas que se centran en autores de la literatura hispanoamericana, dos argentinos y una argentina, un colombiano, un mexicano y un chileno.

2. 3. *Biografías literarias como cómics de no ficción*

El cómic de no ficción es un género específico con gran éxito que nos permite acercarnos a distintos formatos y temáticas. Aldama (2019) señala que estas narrativas gráficas, ya sean cómics o álbumes ilustrados, aproximan a las personas que los leen a episodios históricos desde una perspectiva crítica para recuperar y humanizar algunos momentos olvidados por la historia. Como obras multimodales de no ficción (Sampérez y Ramos, 2023), estas lecturas presentan un conocimiento histórico subjetivo, tanto por el devenir de sus protagonistas como por la perspectiva de sus creadores, guionistas y dibujantes. Entre las múltiples temáticas de los cómics de no ficción, Irwin (2014) señala que tratan, entre otros, temas históricos, educativos, científicos o periodísticos. Esta aproximación a la historia a través del lenguaje gráfico amplía la experiencia estética de la lectura (Kersten-Parrish y Dallacqua, 2018).

La unión de texto e ilustraciones nos brinda textos multimodales (Cohn, 2013; Jacobs, 2013), donde una de las características propias es la construcción de una narrativa visual en la que cada situación se transmite en la conjunción verbo-icónica (Bateman, 2014). Aunque sí existen cómics silentes (Postema, 2017), estas biografías no lo pueden ser, ya que el protagonista principal es la obra literaria de los personajes representados. Bush (2022, p. 165) señala que esta diferenciación literaria entre ficción y no ficción está profundamente arraigada, tanto en nuestra conciencia literaria, en nuestra selección de lecturas, como en la construcción de currículos escolares.

Como textos multimodales, el estilo de los dibujos influye en la representación ficcional o no ficcional, diferenciándose entre minimalistas, genéricos y naturalistas (Painter et al., 2013; Cañamares-Torrijos, 2021), según el grado de realismo de las ilustraciones.

Para representar esta problemática hemos planteado un diagrama con un sistema de coordenadas, con dos ejes continuos para identificar las diferencias entre texto (X) e imagen (Y) con dos polos diferenciados: por un lado, las narrativas (texto e ilustración, uno en cada eje) que reflejan elementos no ficción, y, por otro lado, el extremo opuesto, donde los hechos narrados y dibujados son totalmente ficcionales (Rovira-Collado et al., 2023).

En las narrativas gráficas confluyen dos códigos, el semiótico y el semántico, por lo que es más compleja la distinción entre ficcional o no ficcional. La división en cuatro cuadrantes nos ofrece diversas opciones. El primero (superior derecha) recogería cómics cuyo texto e ilustraciones fueran completamente ficcionales, como por ejemplo los de tema fantástico o superpoderes. El segundo cuadrante (superior izquierda), recoge ya obras más disonantes, con textos de no ficción, muchas veces sobre episodios históricos concretos, e ilustraciones alejadas de la realidad, mucho más ficcionales. Un ejemplo podría ser *Maus*, la obra maestra de Art Spiegelman: se narra un momento concreto, el holocausto nazi, pero los personajes dibujados son gatos y ratones. El tercer cuadrante (inferior izquierda) sería el más realista, con textos e ilustraciones no ficcionales, basándose al máximo en la realidad

y en documentación real. El último cuadrante (inferior derecha), sería donde la ilustración se mantiene en la no ficción, con un trazo muy realista, incluso basada en fotografías, pero el texto y la historia puede ser mucho más ficcionalizada.

En este análisis, la presencia de la obra de los distintos protagonistas de las biografías, con distintos grados de intertextualidad, puede enriquecer estas diferenciaciones con distintos matices, porque una vida realista puede acompañar a una obra literaria muy ficcional.

3. Resultados

3. 1. Seis biografías gráficas de literatura hispanoamericana

A continuación, analizamos las seis BLG que se acercan a la vida y obra de escritores hispanoamericanos. Si bien el recorrido trazado hasta ahora propone una cantidad abundante de biografías gráficas cuyo número en esta segunda y tercera década del siglo XXI es claramente creciente, enfocaremos los resultados en seis publicaciones recientes que se ocupan de cinco autores y una autora de la literatura escrita en español al otro lado del Atlántico. Es necesario destacar que, aun cuando existe una heterogeneidad ineludible y enriquecedora en las BLG señaladas a lo largo del artículo, muchos de los descriptores empleados para el análisis, así como el grado de ficcionalidad presente en las obras, indican siempre que estamos ante herramientas didácticas de gran utilidad para trabajar el cómic en el aula. Las seis biografías analizadas en este apartado han sido publicadas en la última década (2013-2022) con gran éxito en editoriales, tanto españolas como hispanoamericanas.

Gabo, memorias de una vida mágica

Guion: Óscar Pantoja. Ilustración: Miguel Bustos, Tatiana Córdoba, Felipe Camargo, y Julián David Naranjo Morales. Bogotá: Rey Naranjo Editores, 2013, Madrid: Sinsentido, 2013, 180 páginas.

La primera de las obras que presentamos está dedicada a uno de los autores más insignes del boom latinoamericano. El éxito de su publicación en Bogotá posibilitó la rápida publicación en España. La edición de esta biografía, en cierto modo inaugural en las dedicadas a escritores hispanoamericanos, contó con el guion de Óscar Pantoja, escritor colombiano que ha continuado su labor, consagrada al formato de la biografía gráfica literaria. Esta primera incursión de Óscar Pantoja, por otra parte, es arriesgada, si tenemos en cuenta que el nobel colombiano aún vivía, y que había publicado su propio libro de memorias. Cuenta con un dibujo a cuatro manos. Los dibujantes se dividen así cuatro grandes capítulos identificados por una tonalidad específica: amarillo, azul, rojo, y verde para el epílogo final. Cada uno de ellos se ocupa de distintos momentos de la vida de García Márquez, si bien el eje que organiza la biografía es la creación del universo literario que conformará *Cien años de soledad* (1967).

El relato de las circunstancias que favorecieron la creación de una obra profundamente enraizada en las vivencias de la infancia del escritor da una oportunidad a los autores para trazar ciertas correspondencias entre episodios concretos de su biografía que más tarde se incorporarían a la novela. Así, el lector puede conocer cómo los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía, o la tierra y cal que Rebeca come, se remontan a experiencias vividas por el escritor. La construcción de este imaginario, si bien relevante en el desarrollo de la biografía gráfica, está acompañado por otros momentos del crecimiento vital de García Márquez, el periodismo de la juventud, los viajes realizados o las influencias recibidas. El empleo de recursos que alteran la secuencia cronológica del relato —por otra parte, de uso extendido en las biografías literarias gráficas—, permite alternar aquellos momentos de formación con la coyuntura, ardua en cierto sentido, que envuelve la redacción de la novela.

La edición de la biografía incluye, además de una cuidada bibliografía y recursos multimedia consultados acerca de García Márquez, un prólogo de Óscar Pantoja donde nos informa acerca del proceso de creación de la biografía y cuáles fueron motivos principales

que se quisieron rescatar. Nos encontramos entonces ante una novela gráfica que transmite las particularidades del realismo mágico.

Rulfo. Una vida gráfica

Guion: Óscar Pantoja. Ilustrador: Felipe Camargo. Rey Naranjo editores, Bogotá 2015, Madrid 2017, 192 páginas.

El acierto que supuso la biografía dedicada a García Márquez llevó a Óscar Pantoja a retomar la creación dentro del género junto con uno de los dibujantes que lo había acompañado en su primera tentativa. En esta ocasión se ocupan de otro escritor, en este caso, precursor del *boom* latinoamericano, el mexicano Juan Rulfo.

La perspectiva que se adopta para narrar esta biografía es sustancialmente distinta. Si bien la secuencia cronológica no es lineal, no existe un eje a partir del cual la obra nos reubique hacia uno u otro momento de la biografía *rulfiana*, ni tampoco un momento específico sobre el que los autores busquen incidir. No supone esto, sin embargo, que Pantoja y Camargo no pretendan transmitir algo específico del universo literario propio de Juan Rulfo, sino todo lo contrario. Aquello singular que se expresa es el ambiente y las emociones de la literatura del mexicano. La soledad, la muerte, la violencia y el amor están intensamente presentes a lo largo de toda su obra.

Los dieciséis capítulos en que se organizan las casi 200 páginas nos ofrecen una síntesis biográfica del escritor mexicano. Los crudos sucesos que marcaron la Guerra Cristera y la Revolución mexicana sirven de preámbulo para enmarcar el contexto de su infancia y la muerte de su padre, hecho que, junto con el posterior fallecimiento de su madre, marcarán decisivamente su vida y obra. Este punto será determinante a la hora de justificar buena parte de su creación y la angustia que reflejan los dos libros que publicó en vida. La ilustración, cargada de símbolos característicos del imaginario cultural mexicano, se encarga también de transmitir esta atmósfera asfixiante, y la constante tonalidad sepia transmite asimismo esa sensación de desamparo y aislamiento.

Cortázar

Guion: Jesús Marchamalo. Ilustración: Marc Torices. Madrid: Nórdica, 2017, 232 páginas.

Una nueva propuesta aparece en el mismo año que la biografía anterior. Marchamalo y Torices se encargan de proponer esta biografía gráfica sobre Julio Cortázar editando *Cortázar* en España, en un proyecto que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura. La autoridad de Marchamalo sobre el escritor argentino, comisario en dos exposiciones y autor de *Cortázar y los libros* (2011), avala la calidad de una obra que ofrece una cuidada edición, con gran colorido, tapa dura y guardas, además de presentar una completa bibliografía y webgrafía.

La mayor linealidad cronológica en los hechos relatados, si la comparamos con las biografías previas, no minimiza lo desafiante que resulta la utilización de otros recursos narrativos, tanto en el texto como en la ilustración. La disposición de las viñetas y del propio texto, representaciones menos figurativas, y pasajes altamente oníricos, entre otros recursos empleados, convierten a *Cortázar* en una biografía muy sugerente, repleta de guiños a la obra del escritor argentino y a acontecimientos históricos que marcaron su vida.

A través de un prólogo y de dieciocho capítulos, la biografía hace un repaso cronológico pero heterogéneo a las influencias, géneros artísticos, lugares, compañeras y sucesos históricos que configuran el universo *cortazariano*. Las intertextualidades con la propia obra de Cortázar son constantes, no solo mediante la descripción y recepción de sus principales obras, sino también por la incorporación de páginas anotadas por el escritor, o de las portadas de sus libros y traducciones.

Otro de los méritos de esta obra es presentarnos episodios algo menos conocidos para el gran público de la biografía *cortazariana*; la relación con Carol Dunlop, su respuesta a la revolución cubana y al golpe de Pinochet, los múltiples viajes, su refugio en la pequeña casa de Saignon o su estancia en Segovia en el 83. Esta conjunción entre experiencias vitales centrales, influencias, anécdotas y relaciones personales, junto con una atractiva apuesta estética, convierten esta

biografía gráfica en una propuesta con numerosas vertientes didácticas para la enseñanza del lenguaje del cómic.

Borges: el laberinto infinito

Guion: Óscar Pantoja. Ilustración: Nicolás Castell. Bogotá: Rey Naranjo Editores, 2017, 149 páginas.

Óscar Pantoja vuelve a ponerse al frente de una biografía gráfica, ofreciéndonos a otro de los escritores más representativos del siglo XX hispanoamericano. La propuesta que nos ofrece en *Borges: el laberinto infinito* ofrece una visión de Borges que se aleja parcialmente de la imagen que el escritor ha construido en torno a su figura. La apuesta consiste en presentarnos la vida del autor argentino y la creación de algunos de sus cuentos más celebrados, a través de una de las tragedias más ordinarias y universales: el desengaño amoroso.

Si bien es cierto que no se descuida la imagen del Borges libresco y profundamente literario —en tanto su aproximación a la obra literaria consistió en que su obra fuera un inmenso mosaico intertextual que remite a la literatura universal, real y también ficticia—, *Borges: el laberinto infinito*, nos presenta a otro Borges, el individuo enamorado y rechazado, que sufre y crea a raíz del desamor. La relevancia otorgada a su relación frustrada con Norah Lange no excluye la representación del escritor estrictamente bonaerense, desde una erudición libresca excesiva a partir de la cual construye la trama de sus relatos; pero la intimidad y tormento de este personaje convencido de su destino literario muestran un costado no tan transitado en la biografía borgeana.

La ilustración de la obra es la más figurativa de cuantas hemos presentado hasta aquí, con un estilo muy cinematográfico en la organización de las secuencias. Resultan especialmente atractivos los pasajes oníricos, cuando Borges visita sus propios símbolos, o se introduce en relatos propios o ajenos, como *La divina comedia*. Es necesario hacer aquí una precisión: el Borges que nos ofrece la biografía gráfica es el Borges cuentista, en ningún momento se refiere a su producción poética o ensayística. La biografía que resulta entonces

es extremadamente personal, es decir, centrada en las experiencias familiares y cotidianas del escritor, pero sin adentrarse en detalles sobre sus publicaciones, homenajes e influencias sobre su entorno literario. Las diez secciones en las que se divide la obra nos trasladan a un año en concreto de la vida del escritor, sin seguir un orden cronológico, sino que se alternan episodios de juventud, infancia, madurez y vejez, donde cobran importancia, además de su universo simbólico y literario, las relaciones amorosas y familiares.

Neruda. Lluvia, montaña y fuego

Guion: Óscar Pantoja. Ilustración: Esteban Millán. Bogotá: Rey Naranjo Editores, 2022, 192 páginas.

Tras algunos años sin novedades en cuanto a biografías gráficas de escritores hispanoamericanos, el año 2022 fue testigo de dos nuevas publicaciones. La que trataremos en este epígrafe aborda la vida del poeta chileno Pablo Neruda. Óscar Pantoja, nuevamente, es el encargado de llevar adelante el guion de esta biografía, acompañado ahora por la ilustración de Esteban Millán, autor de la novela gráfica *El eterno caminante* (2019), por la que recibió varios premios.

La biografía se estructura tomando como punto de referencia los últimos días del poeta en su casa de Isla Negra, y utilizando la analepsis para retroceder a distintos momentos de la infancia y juventud de Neruda. La ilustración también interviene de forma decisiva en el empleo de esta técnica, puesto que los últimos años se tiñen de color azul, mientras que para las escenas retrospectivas se utiliza un tono sepia.

Como decimos, los episodios centrales son los de la infancia y la juventud, en tanto determinantes para su actividad poética posterior. Las lecturas de la niñez, la difícil relación con su padre, la vida de estudiante y los primeros vínculos literarios son los momentos determinantes de la retrospectión, que se alternan con los aquellos dedicados a los anteriores al golpe del 73. La obra literaria de Neruda tiene presencia a través de dos obras, los *Veinte poemas de amor y una*

canción desesperada y *Residencia en la Tierra*. La primera de ellas cobra especial relevancia en la biografía gráfica, como momento de un despertar espiritual determinante para el poeta. En las páginas que relatan su composición la coloración cambia a un tono purpúreo que busca crear una atmósfera para escenas de gran lirismo.

La biografía finaliza con dos momentos de la vida del poeta que, por distintas razones, han sido objeto de polémica. Uno de ellos retrata las circunstancias que atravesaron la muerte del autor chileno. Las duras consecuencias del golpe militar del 11 de septiembre habían agravado la salud del poeta, a esas alturas ya frágil, mientras permanecía ingresado en la Clínica Santa María, en la ciudad de Santiago. Esas páginas nos ubican precisamente en el día de su muerte, el 23 de septiembre de 1973. Las viñetas siguientes sugieren la hipótesis arrojada desde hace algo más de una década sobre las causas reales de su muerte, y confirmada recientemente, de que Neruda no murió como consecuencia de un cáncer que había desarrollado, sino por la inyección de una bacteria en su organismo por parte del personal médico que lo atendía.

El segundo de estos momentos atañe a la relación que mantuvo en Rangún con Josie Bliss. La obra finaliza con el desenlace de esa tormentosa relación, motivo de uno de sus poemas, “El tango del viudo”. De hecho, algunos versos del texto son los que cierran la biografía gráfica: “Oh Maligna ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi madre llamándola perra podrida y madre de perros [...] ¡Qué noche tan grande, qué tierra tan sola!” (pp. 184, 186).

Maldita Alejandra. Una metamorfosis con Alejandra Pizarnik
Guion e Ilustración: Ana Müshell. Barcelona: Lumen, 2022, 189
páginas.

El cumplimiento de los cincuenta años de la muerte de la poeta argentina Alejandra Pizarnik pudo haber motivado la publicación de la biografía escrita e ilustrada por Ana Müshell, *Maldita Alejandra*. De las seis biografías aquí presentadas es esta la que presenta ciertas

dificultades para incluirla sin más en la categoría de BLG. Esto se debe a que la biografía gráfica nos relata la biografía de Pizarnik de forma indirecta, a través de los diarios de un narrador cuya vida se entremezcla con la de aquella. La ilustradora jerezana Ana Müshell ha publicado, además de la novela gráfica *Pink Mousse* (2017), otra biografía gráfica, en este caso dedicada a la cantante y escritora Patti Smith, con el título *Patti Smith: She has the power* (2020).

El recurso literario empleado por Ana Müshell en *Maldita Alejandra* no impide sin embargo incluir la obra dentro de las biografías literarias gráficas, puesto que el homenaje realizado a la poeta a través del diario de la narradora —también ilustradora—, aparece vinculado principalmente a los *Diarios* de la propia Pizarnik, así como también a pasajes de su obra, de otras biografías dedicadas a la propia Alejandra, o entrevistas a la poeta y amiga de Pizarnik, Olga Orozco. De todas formas, la estructura de esta biografía supone un ejercicio creativo que presenta diferencias notables con las biografías antes presentadas. La confusión de ambas vidas, si bien da como resultado una presentación original e inmensamente sugerente, requiere de un ejercicio aproximativo singular, que incorpora una interpretación marcadamente personal —aunque aquí reside, justamente, el atractivo singular de la propuesta (Pena Presas et al., 2023).

La presencia de datos biográficos es constante, en especial aquellos referidos a la infancia de Pizarnik, sus distintas obras poéticas, las influencias que marcaron su destino personal y literario y, finalmente, su trágico final en hospitales psiquiátricos y el suicidio. Versos y pasajes de la obra *pizarnikiana* se esparcen a lo largo de la biografía gráfica, acompañando no solo el “relato” de las diferentes etapas de su biografía, sino también el propio malestar vital de la narradora, cuyos propios sentimientos y angustias se vinculan con los de Pizarnik hasta mostrarse allí donde la poeta encontró su final. Las obras más presentes son los *Diarios* y algunas compilaciones de su correspondencia, pero también aparecen mencionadas y citadas *El deseo de la palabra*, *Extracción de la piedra de la locura*, *El infierno musical* y otros textos publicados de forma póstuma. La poesía de

Pizarnik atraviesa un momento de recepción muy destacado, y esta biografía contribuye notablemente a su presentación.

3. 2. Análisis del contenido, intertextualidad y opciones de lectura

Una vez realizada la descripción de las seis BLG se procede al análisis del contenido de estas, planteando cuatro variables: Intertextualidad, Paratextos, presencia de Bibliografía y Documentación y, por último, el Público al que consideramos que pueden estar dirigidas. Hemos clasificado tales categorías en tres niveles, A, B y C, que comentaremos posteriormente.

Tabla 2

Análisis del contenido de las 6 BLG hispanoamericanas

Biografía gráfica	Intertextu alidad	Paratextos	Bibliografía	Destinado a
<i>Borges: el laberinto infinito</i>	C	C	A	B
<i>Cortázar</i>	B	C	B	C
<i>Rulfo. Una vida gráfica</i>	C	C	B	B
<i>Gabo, memorias de una vida mágica</i>	B	B	A	C
<i>Neruda. Lluvia, montaña y fuego</i>	C	C	A	B
<i>Maldita Alejandra</i>	A	B	A	A

Fuente: elaboración propia

Respecto a la *Intertextualidad*, entendiendo esta como la presencia o mención de otras obras literarias en el relato, como BLG, obviamente en todas ellas hay una gran presencia de la producción artística de los protagonistas. Las obras que tienen menor calificación en esta categoría son *Borges: el laberinto infinito*, *Rulfo. Una vida mágica*, y *Neruda. Lluvia, montaña y fuego*. El motivo es que son obras donde el componente biográfico se impone a la producción literaria del escritor. Con esto no queremos decir que no esté presente, pero se le asigna secciones más acotadas, buscando que el destino literario del escritor y el contenido de su producción estén justificados a raíz de ciertos episodios biográficos. En *Cortázar y Gabo, memorias de una*

vida mágica, si bien no sucede de manera análoga, la presencia y referencias a la obra literaria es mayor que en las obras del anterior grupo. En *Cortázar*, aun cuando estamos ante una biografía que recorre toda la vida del escritor, sus textos y motivos principales asoman de forma sostenida. Por otra parte, *Gabo, memorias de una vida mágica* nos ofrece la biografía de García Márquez a partir de la elaboración de una de sus obras, por lo que, otra vez, las referencias literarias tienen una presencia considerable. Por último, en el nivel A, tenemos únicamente a *Maldita Alejandra*. Esto se debe a que Ana Müshell construye su biografía como una conversación con los textos de Pizarnik.

Para la categoría de *Paratextos* hemos tenido en cuenta la inclusión en la obra de prólogos, epílogos e información de los autores. De esta manera, a *Gabo, memorias de una vida mágica* y *Maldita Alejandra* se les atribuye el nivel B por incorporar dos de aquellos tres ítems, y el resto de las obras el nivel C por incluir solo uno de ellos. En cuanto a la *Bibliografía*, hemos contemplado tanto la inclusión de un apartado bibliográfico que recoja las fuentes consultadas por los autores (aspecto que cumplen las seis biografías literarias gráficas), como también la cantidad y calidad de las referencias, así como también la presencia de material complementario y webgrafía. De esta manera, únicamente se asigna el nivel B a *Cortázar* y a *Rulfo. Una vida gráfica*, mientras que al resto de obras se les asigna el nivel A. No obstante, es necesario precisar que, en cuanto a la presentación de referencias consultadas, este es un apartado que, en general, las seis obras cumplen con suficiencia.

Asimismo, la categoría *Destinado a* hace referencia al nivel educativo al que pensamos que se ajustan estas biografías. Para valorar la asignación del nivel correspondiente a cada una hemos atendido a la complejidad de la trama, la dificultad de identificación de referencias e intertextualidades presentes en la obra, así como la idoneidad de los asuntos abordados en la biografía. Atendiendo a estos factores, concluimos que solo una de las biografías, *Maldita Alejandra*, tiene como destinatario un lector universitario (nivel A) (Gutiérrez Gil, 2020). *Borges: el laberinto infinito*, *Neruda. Lluvia, montaña y fuego* y

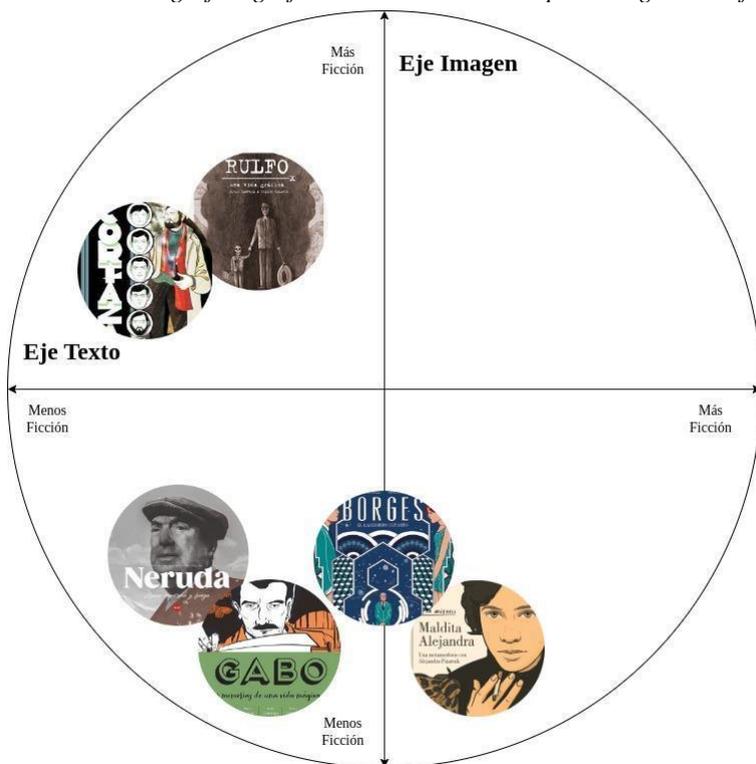
Rulfo. Una vida gráfica estarían destinadas al alumnado de bachillerato en adelante (nivel B), y finalmente, *Cortázar y Gabo*, *memorias de una vida mágica* sería aconsejable trabajarlas a partir de los últimos años de Educación Secundaria (nivel C) (Bombini y Manresa, 2021).

3. 3. Ficcionalidad respecto al texto y la imagen

Después de presentar y analizar estas seis BLG, se compara el grado de ficción que muestran tanto en las ilustraciones como en el texto, según los criterios explicados en el apartado metodológico. En la Figura 1 se muestra la posición relativa que ocupan las seis obras.

Figura 1

Posición de las seis biografías gráficas analizadas con respecto al grado de ficción

Como se desprende de la ubicación de las obras con respecto al Eje Imagen, cuatro de las biografías presentan un bajo nivel de ficción en cuanto a las representaciones visuales que proponen. Es decir, consideramos que existe un alto nivel figurativo, realista en cuanto al uso de la imagen. En su contraparte, las biografías *Cortázar* y *Rulfo. Una vida gráfica* presentan unas ilustraciones más imaginativas y creativas, con un empleo del dibujo que apela al lector buscando recrear la vida y obra del autor a través de un ambiente cargado de elementos figurativos más ficcionales.

En cuanto al Eje Texto, consideramos que cuatro de las obras, las dedicadas a Neruda, Cortázar, García Márquez y Rulfo se ajustan en mayor medida a los datos biográficos del autor, introduciendo así menos elementos ficcionales en la narración textual. Por otra parte, las dedicadas a Borges y Pizarnik se desvían en cierto modo de este carácter realista en la narración textual. Es cierto que en *Borges: el laberinto infinito*, esta ficcionalidad en el eje del texto es mínima, pero dada la importancia que confiere, y los encuentros descritos entre Norah Lange y Jorge Luis Borges, se estima que los autores están aportando un grado de ficción al que es necesario atender. En último lugar, *Maldita Alejandra* lleva la ficción en la narración textual a un grado superior, puesto que en esta biografía se entremezclan las biografías de Pizarnik con la de una narradora cuya vida se ve confundida con la de la poeta argentina. El recurso empleado, que por lo demás aporta un interesante elemento innovador al género, confiere también un grado de ficción en el texto puesto que es muchas veces a través de la propia narradora que vemos representada la biografía de Pizarnik.

3. 4. Exploración didáctica

Como conclusión a nuestro análisis, realizamos una breve propuesta didáctica, planteando varias actividades concretas (Bowkett y Hitchman, 2016, Cabarcas, 2020) para mostrar sus posibilidades didácticas. Siguiendo los planteamientos de Solé (2008) proponemos actividades antes, durante y después de la lectura para diseñar guías de lectura de cada una de estas obras, siguiendo también algunas

propuestas recientes, donde se recogen más de veinticinco actividades posibles con este tipo de biografías literarias gráficas (Rovira-Collado et al., 2023).

Para comenzar, antes de empezar la lectura, además de preguntar por los conocimientos previos sobre los protagonistas de estas biografías y la interpretación de las portadas, se puede proponer la lectura de algún fragmento de sus obras. En este caso, la universalidad de los poemas de *Neruda* nos permite ofrecer varias posibilidades para distintas edades.

Asimismo, como actividad previa podemos aprovechar *Maldita Alejandra* y preguntar si alguna persona escribe un diario personal, una tipología textual concreta y muy útil didácticamente.

Durante la lectura debemos aprovechar la interacción entre texto e ilustración para ir confirmando la comprensión lectora del texto, y en este caso, la comprensión de las intertextualidades que nos acercan a la obra de los autores. Por ejemplo, en el caso de *Gabo* podemos aprovechar el episodio del premio Nobel, o la presencia de mariposas amarillas para señalar estas intertextualidades con su obra. El tono sombrío de *Rulfo* también nos permite entablar relaciones constantes con *Pedro Páramo*.

Para finalizar, después de la lectura se nos abren muchas posibilidades, más allá de la confirmación memorística de la comprensión del texto. Al igual que nunca propondríamos un examen sobre dichas biografías, tampoco estas deben sustituir la lectura de las obras literarias. Cualquiera de los seis autores ilustrados nos ofrece textos fundamentales de la literatura hispanoamericana. Y con *Borges* o *Cortázar* encontramos innumerables relatos que pueden ser la continuación idónea de estas biografías para el joven lector que se acerque a estos autores.

Dentro del proyecto *Investigación sobre el Cómic y la Novela Gráfica en el Aula Cultural Ibérica iCON-MICS* [<https://iconmics.hypotheses.org/>] uno de los objetivos es crear guías

de lectura de cómics del ámbito ibérico e iberoamericano. Una de ellas se centra en Neruda, para conmemorar los 50 años del golpe de estado en Chile, y está disponible en el blog del curso *Còmic i Educació: lectures multimodals de narracions gràfiques* [<https://aplicacionesdidacticacomica2023.blogspot.com/>]. Se trata de una de las más recientes de las actividades de nuestra asociación.

Conclusiones

Dentro de la selección de BLG recogidas, hemos trabajado sobre las seis que hacían referencia a escritores de América Latina cuya producción forma parte esencial del imaginario cultural y literario en español del siglo XX. Podemos señalar que Óscar Pantoja es el guionista más prolífico, con cuatro obras (Gabo, Rulfo, Borges y Neruda), en las que trabaja con distintos ilustradores. En este equipo de trabajo encontramos a Tatiana Camargo Rojas, ilustradora de uno de los capítulos de *Gabo*, que junto con Ana Müshell son las únicas autoras que participan en el proceso de creación. Ana Müshell es tanto escritora como ilustradora de la BLG sobre Alejandra Pizarnik, la única mujer trabajada en esta ocasión. En nuestro corpus, solamente hemos podido incluir cuatro BLG protagonizadas por mujeres.

En nuestro análisis, podríamos plantear algunas dudas respecto a la clasificación de *Maldita Alejandra* como cómic. Se podría considerar un libro ilustrado. Sucede lo mismo con las otras BLG seleccionadas de la editorial Lumen, como *Federico* o *Escritoras. Una historia de amistad y creación*. Pero esta editorial también tiene obras literarias ilustradas, y el enfoque biográfico nos permite incluir estas tres obras en nuestro análisis.

Inciendo en la biografía sobre Pizarnik, ya hemos mencionado que es la obra más compleja y que en realidad solamente será aprovechada por especialistas y apasionados de la obra de la argentina, aunque también nos sirva como introducción a su figura.

Es necesario recordar que esta propuesta no tiene un sentido globalizador, y existen otras biografías de algunos de estos autores. Por ejemplo, *Pablo Neruda y España* de Rodrigo Aguilera y Miguel A. Alejo, editado en 2009 por el Ayuntamiento de Peligros. Aunque por fecha de publicación está dentro de nuestro corpus, no hemos podido hacernos con ningún ejemplar. [https://www.tebeosfera.com/numeros/neruda_y_espana_2009_ayto._p_eligros.html]. Sobre el chileno hay una gran variedad de álbumes y libros ilustrados que adaptan sus versos, con algunas pinceladas de su obra, como por ejemplo *Ode à un oignon: Pablo Neruda et sa muse*, de Alexandria Giardino e ilustrado por Felicita Sala, editado por la francesa Cambuorakis en 2019, constatando la proyección internacional del chileno. También tenemos *Winnipeg, el barco de Neruda* editado por Hotel Papel Ediciones en 2015, de Laura Martel con ilustraciones de Antonia Santolaya, sobre un episodio concreto relacionado con la actividad política del poeta.

Un aspecto destacado de las BLG es su relación con la historiografía literaria, hecho que vuelve a “desfronterizar” el cómic y la literatura. No son adaptaciones de textos literarios concretos, como ya hemos analizado en trabajos previos (Baile-López, 2023). Desde nuestra perspectiva, esto es un aspecto muy positivo porque beneficia el reconocimiento por parte de la academia de la narrativa gráfica, al mostrar las múltiples relaciones entre ambas artes, además de superar los prejuicios que por lo general trivializan al cómic como medio infantil. La propuesta de edades de las lecturas seleccionadas demuestra que son cómics para lectores competentes. Dentro de las biografías gráficas, *Maus*, *Persépolis* o *El arte de volar* son obras maestras del medio donde la perspectiva biográfica es central, confirmando que el cómic narra vidas magistralmente (Arroyo Redondo, 2012; De la Fuente, 2011).

Como limitación del estudio, cabe señalar que las vidas de autoras y autores literarios, como cualquier otra aproximación historiográfica, son referencias secundarias frente a las propias obras de sus protagonistas. Por muy interesante que pueda resultar el periplo vital, es la obra la que debe seguir siendo el objetivo principal de la

lectura. Dichas BLG en ningún caso son un análisis filológico ni una biografía académica, aunque muchas veces se basen en estos trabajos. Las BLG no buscan como lector al especialista universitario, que será el que mejor valore su documentación, pero el que también señale sus deficiencias. Las BLG son por sí mismas un producto artístico, y un reclamo para la lectura de sus protagonistas.

Al igual que hemos centrado nuestro foco de atención en biografías sobre literatura hispanoamericana, como prospectiva queremos aproximarnos a otras épocas, movimientos, lenguas y espacios nacionales o regionales. Por ejemplo, dentro de la “Col·lecció Gràfica, Sèrie Còmics” de la *Acadèmia Valenciana de la Llengua*, compuesta por 29 còmics [https://www.tebeosfera.com/colecciones/grafica_2008_avl.html]

encontramos algunas biografías de autores fundamentales para las letras valencianas como Enric Valor, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés o Carmelina Sánchez-Cutillas entre otros. Esta colección propone una muestra historietística de calidad que no se opone a su función de tebeos al servicio de la difusión del modelo lingüístico normativo del valenciano/catalán. Asimismo, incentivan la promoción social de esta lengua por medio de la remisión a referentes culturales con claros fines didácticos. La participación de autores y autoras valencianas, como Jesús Huguet o figuras emergentes como Núria Tamarit, permite incorporar dicha colección en una tradición gráfica concreta (Giner, 2018; Porcel y Pons, 2007).

Estos còmics navegan entre pintura, literatura e historia. En el epílogo a *Goya*, otra biografía de la colección de Cascaborra, Álvaro Pons señala: “*Goya. Saturnalia* transita en esos espacios de hibridación que tanto agradan al noveno arte y que hacen difícil aplicar cualquier etiqueta excepto una: la que nos indica que estamos ante un gran tebeo” (Pons, 2022, p. 131). Esa hibridación también podríamos aplicarla para la educación literaria (Ibarra y Ballester, 2022), para reconocer que muchas de estas obras nos hacen saber más de la vida y los textos literarios de sus protagonistas y conocer o reencontrar nuevas lecturas de obras fundamentales de la literatura hispanoamericana.

Referencias bibliográficas

Ahmed, M. (2016). *Openness of Comics: Generating Meaning Within Flexible Structures*. University Press of Mississippi.

Aldama, F. L. (2019). Introduction to Focus: Graphic Nonfiction. *American Book Review*, 40(2), 3. <https://doi.org/10.1353/abr.2019.0001>

Amo, J. M. de (2022). El atlas literario de Hispanoamérica: otra forma de construir el currículo. En R. F. Llorens, M. Ruiz-Bañuls y J. Rovira-Collado (Eds.), *Educación literaria y América Latina: retos en la formación lectora* (pp. 65-89). Visor.

Arroyo Redondo, S. (2012). Formas híbridas de narrativa: reflexiones sobre el cómic autobiográfico. *Escritura e imagen*, 8, 103-124. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESIM.2012.v8.40525

Baile-López, E. (2023). Claves de lectura de las adaptaciones literarias al cómic: el caso del Tirant lo Blanc. *Lenguaje y Textos*, 57, 1-15. <https://doi.org/10.4995/lyt.2023.18949>

Bateman, J. (2014). *Text and image: a critical introduction to the visual-verbal divide*. Routledge.

Bombini, G., y Manresa, M. (2021). Cómic, novela gráfica y álbum ilustrado en secundaria. *Textos. Didáctica de la lengua y la literatura*, 93, 4-7.

Bombini, G., y Martín, S. (2021). La historieta: recorridos didácticos entre la lectura y la producción. *Textos. Didáctica de la lengua y la literatura*, 93, 8-14.

Bowkett, S., y Hitchman, T. (2016). *La utilización del cómic para mejorar la expresión oral, la lectura y la escritura*. Morata.

Bush, E. (2022). Children's information books: initiatives and trends. En K. Coats, D. Stevenson, y V. Yenika-Agbaw (Eds.), *A companion to children's literature* (pp. 157-167). Wiley Blackwell.

Cabarcas, Y. P. (2020). El cómic al aula: una didáctica narrativa. *Educación y ciudad*, 38, 125-134. <https://doi.org/10.36737/01230425.n38.2020.2325>

Cañamares-Torrijos, C. (2021). Narrativas persuasivas: la función interpersonal en libros álbumes que retan estereotipos de género. En J. M. Trabado-Cabado (Ed.), *Lenguajes gráfico-narrativos: especificidades, intermedialidades y teorías gráficas* (pp. 49-78). Trea.

Catalá, J., y Martínez, C. M. (2021). La imaginación ecológica en el cómic español. *CuCo, Cuadernos De cómic*, 17, 18-37. <https://doi.org/10.37536/cuco.2021.17.1561>

Cohn, N. (2013). *The visual language of comics: introduction to the structure and cognition of sequential images*. Bloomsbury.

Constenla, T. (2012). *El cómic como espejo de vidas*. El País. http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/11/actualidad/1355251563_282448.html

De la Fuente, M. (2011). La memoria en viñetas: Historia y tendencias del cómic autobiográfico. *Revista Signa*, 20, 259-276. <https://doi.org/10.5944/signa.vol20.2011.6267>

Del Olmo, M. T. (2015). *Teoría de la Biografía*. Dykinson.

Del Olmo, M. T., y López Vega, A. (2020). Biografías histórica y literaria y didáctica de la historia y la literatura. En *Conference proceedings. Civinedu 2020* (pp. 622-624). Redine. <http://hdl.handle.net/10045/110530>

Fernández-Cobo, R. (Ed.). (2021). *La enseñanza de la Literatura Hispanoamericana. Nuevas líneas de investigación e innovación didáctica. Colección textos docentes*. Universidad de Almería.

García, S. (2010). *La novela gráfica*. Astiberri.

García, G., y Martos, E. (2021). Educación literaria, subalternidad y discurso contrahegemónico. En J. Ballester y N. Ibarra (Eds.), *Entre la lectura, la escritura y la educación. Paradigmas de investigación en Didáctica de la Literatura y la Lengua* (pp. 183-201). Narcea.

Giner, J. (2018). *Historietes valencianes del segle XIX. Els pioners del tebeo*. Institució Alfons el Magnànim-CVEI / Diputació de València.

Groensteen, Th. (2021). *Sistema de la historieta*. Ed. Marmotilla. Traducción Ernesto Feuerhake.

Gual Boronat, O. (2013). *Viñetas de posguerra. Los cómics como fuente para el estudio de la historia*. Universitat de València.

Gutiérrez Gil, A. (2020). Tras los pasos de los grandes escritores áureos en la enseñanza universitaria: de las biografías canónicas a la visión del cine, la televisión y la publicidad. *Tejuelo*, 32, 171-196. <https://doi.org/10.17398/1988-8430.32.171>

Ibarra, N. (2021). Voces gráficas en torno a la diversidad funcional: hacia la educación inclusiva desde el cómic contemporáneo. *Tejuelo. Didáctica de la lengua y la literatura. Educación*, 34, 171-194. <https://doi.org/10.17398/1988-8430.34.171>

Ibarra, N., y Ballester, J. (2018). Diversidad, educación literaria y formación del profesorado ante la globalización. *Aula de Encuentro*, 20(2), 35-54. <https://doi.org/10.17561/ae.v20i2.3>

Ibarra, N., y Ballester, J. (2022). El cómic desde la educación lectora: confluencias, interrogantes y desafíos para la investigación. *Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura*, 21(1). https://doi.org/10.18239/ocnos_2022.21.1.2753

Ibarra, N., y Ballester, J. (2023). Editorial Cómic, lectura y diversidad. *Ocnos. Revista de estudios sobre lectura*, 22(1). <https://www.revistaocnos.com/index.php/ocnos/article/view/385>

Irwin, K. (2014). Graphic nonfiction: a survey of nonfiction comics. *Collection Building*, 33(4), 106–120. <https://doi.org/10.1108/CB-07-2014-0037>

Jacobs, D. (2013). *Graphic encounters: comics and the sponsorship of multimodal literacy*. Bloomsbury.

Kanzepolsky, A., y Morejón Arnaiz, I. (2015). Discursos biográficos y autobiográficos en el ámbito de las literaturas española e hispanoamericana. *Revista Caracol*, 10, <http://www.revistas.usp.br/caracol/issue/view/8165/showToc>

Kersten-Parrish, S., y Dallacqua, A. K. (2018). Three graphic nonfiction series that excite and educate. *The Reading Teacher*, 71(5), 627–633. <https://doi.org/10.1002/trtr.1683>

López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. *XXI. Revista de Educación*, 4, 167-179.

Llorens, R., Ruiz-Bañuls, M., y Rovira-Collado, J. (Eds.) (2022). *Educación literaria y América Latina: retos en la formación docente*. Visor.

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). Universidad de Almería.

Ocampo, D. (2021). Literatura infantil y juvenil antiautoritaria en América Latina. Contrastes entre la literatura y la escuela al representar la realidad. *Literatura: teoría, historia, crítica*, 23(2), 167-191. <http://dx.doi.org/10.15446/lthc.v23n2.94886>

Painter, C., Martin, J., y Unsworth, L. (2013). *Reading visual narratives: image analysis of children's picture books*. Equinox.

Pena Presas, M., Senís Fernández, J., y Barrigüete, C. (2023). Estrategias de ficcionalización en las biografías de mujeres destinadas al público infantil y juvenil. *Tejuelo*, 37, 7-38. <https://doi.org/10.17398/1988-8430.37.7>

Pérez Cano, T., Tullis, B., y Merino, A. (2019). Introducción. El cómic: intertextualidades, discursividades y paratextos en el arte secuencial de América Latina. *Mitologías hoy*, 20. <https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.675>

Porcel, P., y Pons, A. (2007). *Viñetas a la luna de Valencia. La historia del tebeo valenciano (1965-2006)*. Edicions de Ponent / Generalitat Valenciana.

Pons, Á. (2022) El baile entre el cómic y la pintura. Epílogo. En M. Gutiérrez (guion) y M. Romero (ilustración), *Goya. Saturnalia* (pp. 130-131). Cascaborra.

Postema, B. (2017). Silent comics. En F. Bramlett, R. T. Cook., y A. Meskin (Eds.), *The Routledge companion to comics* (pp. 201-208). Routledge.

Richard, S. (2009). El análisis de contenido en la investigación sobre didáctica de la literatura. *Enunciación*, 14(1), 145-164. <https://doi.org/10.14483/22486798.3284>

Rovira-Collado, J., Miras, S., Martínez-Carratalá, F. A., y Baile-López, E. (2023). Biografías literarias gráficas como libros de no ficción. Poesía y memoria histórica dibujadas. *Revista Colombiana de Educación*, 89, 359-388. <https://doi.org/10.17227/rce.num89-17425>

Ruiz-Bañuls, M., Miras, S., y Llorens, R. (Eds.). (2023). *Desfronterizando lecturas: propuestas exocanónicas para el aula*. McGraw Hill.

Solé, I. (2008). *Estrategias de lectura*. Graó.

Sampériz, M., y Ramos, A. M. (2023). Análisis comparativo de las tendencias editoriales del libro de no ficción en España y

Portugal Tejuelo. *Didáctica De La Lengua Y La Literatura. Educación*, 37, 129-160. <https://doi.org/10.17398/1988-8430.37.129>

Sousanis, N. (2015). *Unflattening*. Harvard University Press.

Traverso, E. (2011). *El pasado, instrucciones de uso*. Prometeo

Yus, F. (1997). *La interpretación y la imagen de masas*. Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”.