

I RESEÑAS IBEROAMERICANAS

I IBEROAMERICAN REVIEWS

CHRISTIAN VON TSCHILSCHKE / CARLOS GARCÍA / FERNANDO RODRÍGUEZ MANSILLA / BURKHARD POHL / CLAUDIA GATZEMEIER / PILAR NIEVA-DE LA PAZ / Mª EUGENIA ALAVA / GRACIELA SALTO / ANDREAS KURZ / MARIO AZNAR PÉREZ / CONSUELO HERNÁNDEZ / ERICK RAMOS / MAGDALENA PERKOWSKA / JORGE I. ESTRADA / ANA MARÍA AMAR SÁNCHEZ / CRISTINA IGUAL CASTELLÓ / MERCEDES FERNÁNDEZ-PARADAS / PILAR YBÁÑEZ WORBOYS / TOMÁS MARTÍNEZ VARA / CARLOS LARRINAGA RODRÍGUEZ / CARLOS NAVAJAS ZUBELDIA / PEDRO BARRUSO BARÉS / REINER KORNBERRGER / BRENDA ESCOBAR GUZMÁN / RAQUEL BRESSAN / PATRICIA CAROLINA SAUCEDO AÑEZ / RAANAN REIN / VEIT STRASSNER / CAROLINA TAMAYO ROJAS / MAGDALENA LÓPEZ / JOCHEN PLÖTZ / JOSÉ ZANCA / DOROTHEE WEITBRECHT

1 LITERATURAS IBÉRICAS: HISTORIA Y CRÍTICA

Daniela Kuschel: *Spanischer Bürgerkrieg goes Pop. Modifikationen der Erinnerungskultur in populärkulturellen Diskursen*. Bielefeld: transcript 2019 (Edition Medienwissenschaft, 67). 279 páginas.

Tanto como en la actualidad la producción de representaciones mediáticas de la Guerra Civil española sigue siendo un manantial inagotable, el número de estudios críticos que les siguen el paso tampoco deja de crecer. En este contexto, el libro de Daniela Kuschel, que se basa en una tesis de doctorado presentada en la Universidad de Mannheim en 2018, pretende indagar en una nueva manera de acercarse a la memoria todavía traumática de la Guerra Civil, que la autora no duda en calificar de “cambio de paradigma” (p. 63). Así, el estudio parte de la observación –indudablemente muy acertada– de que, desde los albores del nuevo milenio, se puede notar en la representación me-

diática de la Guerra Civil una tendencia al abandono de las formas realistas de escritura y narración tradicionales, así como una recurrencia cada vez más frecuente a otros modos, géneros y medios de expresión y de narración como lo cómico, lo fantástico, lo grotesco y el horror o el cómic y los juegos de ordenador, pertenecientes a la cultura popular y de masas y considerados hasta el momento poco dignos de ocuparse de un tema tan serio y doloroso como la Guerra Civil.

A la vista de los trabajos recientes de Claudia Jünke (*Erinnerung – Mythos – Medialität*, 2012), Caroline Rothauge (*Zweite Republik, Spanischer Bürgerkrieg und frühe Franco-Diktatur in Film und Fernsehen*, 2014), David Becerra Mayor (*La Guerra Civil como moda literaria*, 2015), Pere Joan i Tous y Cornelia Ruhe (*La memoria cinematográfica de la guerrilla antifranquista*, 2017) https://disco.uni-muenster.de/uid.do?query=ulbms_ebooks_juris_BRILL9789004336018&index=inter

nal&plv=2y Michel Matly (*El cómic sobre la Guerra Civil*, 2018), a los que la autora se refiere, así como el de Sebastiaan Faber (*Memory Battles of the Spanish Civil War*, 2018), que ya no pudo tener en cuenta, no se puede afirmar que la tendencia actual a la popularización del tema de la Guerra Civil a través de los medios de comunicación audiovisuales y digitales haya pasado totalmente desapercibida. Sin embargo, el estudio de Kuschel tiene el gran mérito —que en realidad es doble— de reunir por primera vez bajo el marbete de “cultura de la memoria en los discursos de la cultura popular” la literatura, el cine de género, el cómic y los juegos de ordenador, así como de basar su visión de conjunto en un concepto teórico que permite analizar el potencial de impacto y las implicaciones para la cultura de la memoria de las diferentes formas de la “espectacularización de la comunicación sobre la Guerra Civil” (p. 93), más allá de los habituales esquemas de valoración negativa.

Concretamente, el corpus se compone de ocho obras: dos novelas, que son la imprescindible *Soldados de Salamina* (2001), de Javier Cercas, y la menos conocida *La comedia salvaje* (2009), de José Ovejero; tres películas, a saber, *El espinazo del diablo* (2001) y *El laberinto del fauno* (2006), del director mexicano Guillermo del Toro, y *Balada triste de trompeta* (2010), de Álex de la Iglesia; un cómic, que es *1936. La batalla de Madrid* (2014), de Rafael Jiménez y José Antonio Sollero, y dos juegos de ordenador: *Sombras de guerra* (2007) y *España en llamas* (2012).

En la primera de las dos partes de que consta su libro, Kuschel se propone tres objetivos: analizar los motivos para las re-

servas que existían y siguen existiendo respecto a estas nuevas formas de la representación de los acontecimientos históricos, buscar explicaciones por las causas de las modificaciones a las que está actualmente sujeta la cultura de la memoria y explicar el significado de las recientes producciones de la cultura popular y las funciones que pueden cumplir en el marco de una cultura de la memoria transformada.

Según la autora, un elemento importante al tratar acontecimientos históricos traumatizantes es el “miedo a la ficción” (p. 37) que, incluso en el caso de las ficciones sobre la Guerra Civil, es responsable del predominio de modos realistas de representación. En cambio, los productos de la cultura mediática y popular que muy a menudo recurren a registros no puramente realistas se ven generalmente acusados de desviarse de la norma aceptada, además de banalizar, simplificar y explotar con fines puramente comerciales y de entretenimiento la compleja y espinosa materia histórica. La problemática que se plantea aquí es la misma que la retórica clásica designaba como *decorum*: el principio que decide si un estilo o una forma es apropiado para el asunto que se trata (p. 34).

Debido a una serie de factores entre los que se incluyen la creciente distancia temporal con respecto a los acontecimientos, los intereses y necesidades de las nuevas generaciones de receptores, así como también el fastidio de las convenciones y normas de representación vigentes y de las restricciones subliminales del discurso democrático-izquierdista dominante, desde principios del nuevo milenio se ha iniciado un proceso de renegociación del *decorum* en busca de nuevas formas de re-

presentación de la Guerra Civil que estén a la altura de los tiempos que corren.

El gran logro del libro de Kuschel consiste precisamente en mostrar que las producciones de la cultura popular, a veces todavía despreciadas, pueden aportar una contribución significativa a la actualización y reanimación de la memoria de la Guerra Civil y abrir nuevos y distintos caminos al pasado, más allá de cualquier pretensión de autenticidad y referencialidad. Con su capacidad de llamar la atención de un público transnacional amplio y diverso, aunque solo sea por el puro atractivo del medio utilizado –cine de género, cómic o juego de ordenador–, las producciones populares son susceptibles, como supone la autora, de convertirse en “un contrapeso al olvido progresivo” (p. 42).

Como se destaca con razón, este tipo de cuestiones no constituye una particularidad exclusiva de la recuperación de la memoria histórica española, sino que tiene predecesores, por ejemplo, en las discusiones sobre la representación adecuada del Holocausto que se desencadenaron a partir del estreno de las películas *Schindler's List* (1993), de Steven Spielberg, la tragedia *La vita è bella* (1997), de Roberto Benigni, y de la publicación del cómic *MAUS* (1980-1991), de Art Spiegelman (pp. 42-43 y 181-182); a ello se podría añadir la serie de televisión estadounidense más temprana *Holocaust* (1978).

Dado que actualmente presenciamos la emergencia de un espacio comunicativo transnacional de memoria, quizás hubiera sido interesante ampliar la perspectiva a través de un paralelo con tendencias semejantes en otros países con pasado traumatizante. En este sentido, Jordana Blejmar constata, por ejemplo, que tam-

bién entre los jóvenes artistas argentinos de la segunda o tercera generación está surgiendo un nuevo paradigma irreverente de memoria cultural dirigido contra la monumentalización, sacralización y comercialización del pasado dictatorial de su país (*Playful memories*, 2016).

En cuanto a este desarrollo en España, Kuschel considera las novelas de Javier Cercas y José Ovejero como obras de transición, en tanto ambas ponen en tela de juicio las convenciones de representación dominantes y, cada una a su manera, anuncia el inminente cambio de paradigma. Mientras que Cercas defiende la necesidad y la legitimidad de ficcionalizar los hechos históricos, Ovejero denuncia mediante la sátira y la risa la problemática sacralización de los habituales discursos de la memoria.

En la segunda parte de su libro, Kuschel sondea detalladamente el potencial de las estéticas antirrealistas de las obras populares de su corpus y llega a unos resultados y conclusiones muy interesantes. Según la autora, tanto las películas de Guillermo del Toro como la de Álex de la Iglesia pueden ser leídas como alegorías políticas de la Guerra Civil y comentarios de cómo debería afrontarse el legado de este pasado. Con esto, los modos estéticos del horror (*El espinazo del diablo*), de lo fantástico (*El laberinto del fauno*) y de lo grotesco (*Balada triste de trompeta*), en tanto se alejan del modelo referencial dominante, resultan más idóneos para encarnar y transmitir experiencias traumáticas y su memoria que los modos de aprehensión racionales y cognitivos. En la interpretación de Kuschel, el espectro infantil que aparece en *El espinazo del diablo* simboliza a la vez el miedo a la confrontación con el pasado traumático y a la fic-

ción misma (p. 137). En *Balada triste de trompeta*, que le parece otro ejemplo de la “transgresión institucionalizada” (p. 152), típica de la obra de Álex de la Iglesia en general, Kuschel realza, entre otros aspectos, la intención de exorcizar de una vez para siempre un pasado violento, de desmitificar los tradicionales lugares de la memoria (como el Valle de los Caídos) y de superar definitivamente el bipartidismo político e ideológico, el tópico de las “dos Españas”, tan característico de muchas ficciones sobre la Guerra Civil (p. 178).

Entre los más de 300 cómics sobre la Guerra Civil que han sido publicados desde 1976 la autora ha escogido uno de los pocos que protagonizan superhéroes al estilo estadounidense. En *1936. La batalla de Madrid* estos combaten en ambos lados del frente. A pesar de los prejuicios a los que este subgénero está expuesto, el cómic de Rafael Jiménez y José Antonio Sollero, que no escatima en ironía, sarcasmo y humor negro, se opone claramente a toda tendencia de heroización y mitificación de los hechos que con tanta frecuencia encontramos en otras representaciones de la Guerra Civil.

En el caso de los juegos de ordenador, que son los medios más recientes, su peculiaridad consiste en la posibilidad que ofrecen al receptor de participar activamente en el escenario ficticio de la Guerra Civil y de tener una experiencia histórica contrafactual. De este modo tanto *Sombras de guerra*, un videojuego de estrategia en tiempo real, como *España en llamas*, un *shooter* en primera persona, permiten al jugador no solo cambiar a gusto entre las perspectivas de los dos contrincantes, sino también invertir los roles históricamente definidos de vencidos y vencedores

(*España en llamas* incluye, por ejemplo, la oportunidad de matar a Franco). Independientemente de las críticas que puedan hacerse a esta manera de acercarse al pasado, su existencia parece probar una vez más la observación de la autora de que se consideran aparentemente necesarias nuevas formas de hablar de la Guerra Civil (p. 262). La única crítica que se puede hacer al libro de Kuschel es que el análisis de las obras que forman su corpus a veces se acerca demasiado a los textos y no siempre está acompañado de todas las informaciones contextuales que, aun cuando los textos sean conocidos, son necesarias para que los lectores puedan orientarse correctamente. Para ser justos, hay que reconocer que a partir de las páginas sobre *El laberinto del fauno* esta dificultad va desapareciendo.

Ello, no obstante, no disminuye en absoluto la innegable calidad de este estudio contundente y perspicaz que abre un capítulo importante en la investigación sobre las representaciones mediáticas de la Guerra Civil española.

CHRISTIAN VON TSCHILSCHKE
(WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT
MÜNSTER)

Fatiha Idmhand / Margarida Casacuberta Rocarols / Manuel Aznar Soler / Carlos Demasi (eds.): *Lugares y figuras del exilio republicano del 39. Los intelectuales ‘satélites’ y sus redes transnacionales*. Bruxelles: Peter Lang 2020 (Trans-Atlántico/Trans-Atlantique; 18). 465 páginas.

Las heridas abiertas por el levantamiento fascista, la Guerra Civil y la posterior dic-