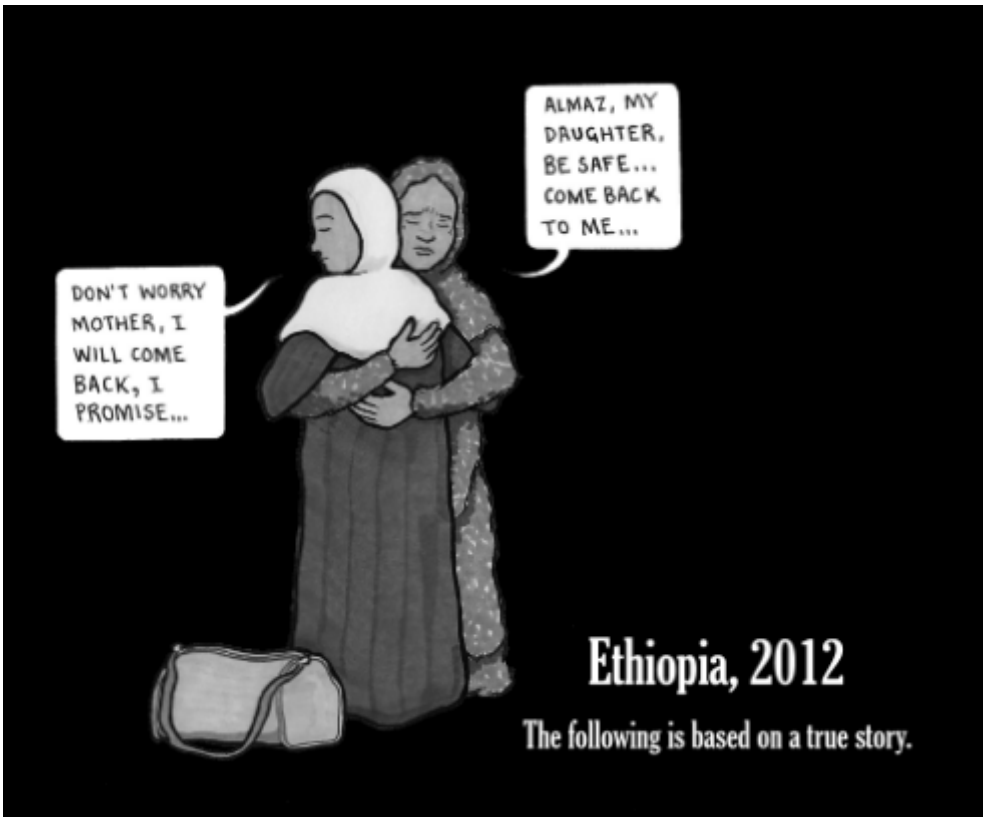
CONFLICTOS BÉLICOS, CRISIS HUMANITARIAS Y PROBLEMÁTICAS INTERNACIONALES A TRAVÉS DE NOVELAS GRÁFICAS

GUÍA DIDÁCTICA. CURSO 2023-2024



Dr. Antonio César Moreno Cantano
Alumnado de Relaciones Internacionales Culturales (grupo 4.8 y 4.9). Curso 2023-204

Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global

ISBN: 978-84-09-57647-0

ÍNDICE

Alumnado participante ……. 3

Presentación ……..….. 4

Fichas de análisis …… 7

Han participado en esta guía didáctica:

Ana Jia Ai y Ángela Campanario Baltasar
Susana Osorio Agudelo
Pietro Baldin e Isabel Pellistrandi
Isadora Núñez y Yegang Lee
Teresa Cabrero e Inés Dooman
Clara Rodríguez y Alba Gonzalo
Ana Lucía Pisfil Leyva
Adrián Albillos Pérez y Marina Fernández Lenard
David García Sánchez y Raphael Charles Oualid
Muhannad Bitar
Julia Huggias, Adrián Valdeolivas & Sara Vladimirova
Sofía García Cuartero y Fanni Lemos Jiménez
Jose Manuel Araya Cardalda
Zoé Lipinski y Alexandre Dubief
Virna Calvo y Javier Galán
María Fuentes Cruz y Roxolana Huch Matviyiva
Zlata Kolchanova
Gonzalo Francisco Querol Antolín y Manuela Carcar Albarrán
Lucía Infante Oliva
Anahit Andreasyan
Ellen Tössberg Y Aliz Kovács
Marta Morano Bote y Elisa González Jiménez
Iván Gil Fernández
Teresa López Fernández y María Remiro Soriano
Maria Mercanzin y Sarah Léonard
Alba Blanco Rodríguez y Ana Redondo Sánchez
Aitana Pérez Cantarero

Presentación

Hace unos años, Neumann y Nexon (2006) defendían que la disciplina de las relaciones internacionales estaba mostrando un creciente interés en el vínculo entre la cultura popular y varios aspectos de esta rama de las ciencias sociales, pero como Engert y Spencer (2009), alegaron poco tiempo después, "for mainstream Political Science, popular culture is still not considered worthy of serious investigation". Pese a que ha habido un ligero aumento de los estudios sobre la cultura popular vinculados con las relaciones internacionales, todavía son mayoría los escépticos que la califican como una mera distracción (Furman & Musgrave, 2017), ignorando los diferentes factores que hacen de ella un elemento tan importante e influyente en la política internacional.

Novelas de ficción, videojuegos, películas, series de animación, novelas gráficas…, son fuentes de entretenimiento que se caracterizan por su elevada audiencia y por el gran efecto que tienen sobre ella, pues "popular entertainment not only commands a larger audience than the news or political events, but it frequently has a more powerful impact on the way audiences come to their basic assumptions about the world" (Neuman & Nexon, 2006: 8). Este impactante efecto en los individuos puede deberse a un gran número de factores: como la mayor sencillez con la que se entienden ideas abstractas a través de su representación audiovisual, o la capacidad de reflejar la realidad de forma que su entendimiento vaya acompañado de disfrute, o incluso la competencia para transmitir ideologías sin que el espectador sea consciente de que está siendo expuesto a ello. Pero quizá el mayor factor es el planteado por Furman y Musgrave, basado en lo que denominan "experiencias sintéticas", entendidas como aprendizajes que el individuo adquiere mediante inputs ficticios. Sugieren que diferenciar entre la realidad y la ficción es más complejo de lo que pueda esperarse, por lo que estas "synthetic experiences (...) affect how people interact with the real world through pathways similar to memories and knowledge derived from textbooks or data analyses" (Furman & Musgrave, 2017). La cultura popular puede entonces entenderse como un poderoso medio de transmisión de ideas e información, a la vez que como un reflejo de la sociedad desde la que estas son generadas.

Esa capacidad para influir en las opiniones mediante la atracción del individuo en lugar de mediante su coacción, encaja con lo definido como soft power por Nye (2008), quien ya entendía la cultura como un medio de poder de las naciones. La cultura popular es parte de esto, por lo que puede interpretarse también como poder blando, un concepto de gran importancia en las relaciones internacionales. Pero estas ideas sobre la influencia de los medios de entretenimiento en los individuos no son novedosas, pues desde la aparición de la televisión esta ha servido como medio propagandístico de diferentes ideologías, y ha sido orientada a todo tipo de públicos. Incluso los dibujos animados han servido de medios transmisores de ideas, como demuestra el hecho de que entre 1942 y 1947 el 47% de cortometrajes de animación estuviesen relacionados con la guerra, por el pensamiento que se popularizó de que "para dominar a un enemigo, hay que educar a sus hijos" (Obchinnikova, 2020).

Entendida la cultura popular como un tipo de poder blando que influye en la percepción que los individuos tienen sobre ciertos temas de la realidad internacional, se comprende, pues, la importancia del estudio de esta en el paradigma de las relaciones internacionales. Como

Massarol y Willians defienden, “geopolitical relations are produced in the home as much as the battlefield and by a whole suite of actors outside the formal political realm” (Massarol & Williams, 2013). Las relaciones internacionales son un campo muy amplio que entiende que la geopolítica nace desde el individuo, y es por ello que la percepción que este tenga sobre la realidad es tan relevante, y con ello los factores que influyen en la misma. La cultura popular está intrínsecamente relacionada con las relaciones internacionales, al influir en la formación de los valores e ideas con las que los individuos actúan, conformando así sus sociedades. Y la novela gráfica, como prueba esta guía, nos permite aproximarnos a la complejidad de nuestra sociedad global de una manera empática y a través de múltiples voces.

En la presente guía didáctica, que constituye la 4ª edición sobre el uso de novelas gráficas para el aprendizaje de Relaciones Internacionales, se han renovado los títulos a analizar gracias a los ejemplares que la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ha ido adquiriendo en los últimos meses. De igual manera, se han incorporado múltiples novelas gráficas y cómics en formato digital digital, en especial las depositadas en webs como *Positivenegative.org*, que aproximan todo tipo de problemáticas globales a través de una atractiva narración visual y cuentan con la colaboración de más de cuarenta académicos y artistas de todo el mundo.

Confíamos que el presente texto sea de utilidad para el profesorado y alumnado del Grado de Relaciones Internacionales a la hora de aproximar diferentes aspectos del contenido de las materias que la componen, disponiendo para ello de un material visual-textual de gran poder empático y didáctico. Agradecemos de nuevo la colaboración de la Biblioteca de la Facultad a la hora de adquirir nuevos ejemplares que amplían continuamente el catálogo de novelas gráficas.

Referencias:

Engert, S., y Spencer, A. (2009). International Relations at the Movies: Teaching and Learning about International Politics through Film. *Perspectives* 17(1), 83–103. http://www.jstor.org/stable/23616105

Furman D. & Musgrave P. (2017) Synthetic Experiences: How Popular Culture Matters for Images of International Relations. *International Studies Quarterly* 61, 503–516. https://doi.org/10.1093/isq/sqx053

Massarol, V. & Williams, J. (2013). Feminist Geopolitics. *Geography Compass* 7 (8), 567-577. https://doi.org/10.1111/gec3.12054

Neumann, I. & Nexon, D. (2006). Introduction: Harry Potter and the Study of World Politics. En *Harry Potter and International Relations* (1-23).Rowman and Littlefield Publishers.

Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 616, 94–109. https://www.jstor.org/stable/25097996

Ovchinnikova, K. (2020). La Geopolítica de los dibujos animados. *El Orden Mundial*. https://elordenmundial.com/geopolitica-de-los-dibujos-animados/

FICHAS DE ANÁLISIS

El alumnado podía optar entre alguno de los siguientes títulos para realizar su estudio:

1. **GORAZDE: ZONA PROTEGIDA, Joe Sacco** (Sarajevo).

2. **PALESTINA, Joe Sacco**.

3. **CRÓNICAS DE JERUSALÉN, Guy Delisle**.

4. **ALPHA, Bessora** (Refugiados).

5. **LA PESADILLA DE OBI, Chino, Tenso Tenso y Ramón Esono** (Guinea y el régimen de Obiang).

6. **LOS MEJORES ENEMIGOS, 2ª y 3ª parte, 1953-1984, Jean-Pierre Filiu** (Guerra Fría EE.UU. y URSS).

7. **QAHERA**, **Deena Mohammed** (empoderamiento mujer musulmana). https://qaherathesuperhero.com/post/64031330049

8. **JERUSALÉN, Boaz Yakin y Nick Bertozi** (conflicto israelí-palestino).

9. **AUNG SAN SUU KYI. LA DAME DE RANGOON, Pierret y Van Den Heuvel** (dictadura de Myanmar).

10. **CUADERNOS UCRANIANOS Y RUSOS, Igort Tuveri** (vida y política en la URSS).

11. **VANNI** (conflicto entre el gobierno de Sri Lanka y los "Tamil Tigers").

12. **THE YEAR ZERO** (genocidio de Camboya, 1975-1978): https://www.dhhrm.org/graphic_novels/

13. **DIEZ MIL ELEFANTES (presencia española en Guinea).**

14. **HISTORIAS DE BOSNIA (guerra de Bosnia).**

15. **SHENZEN (vida en la China de Deng Xiaoping).**

16. **THEIR BLOOD GOT MIXED: REVOLUTIONARY ROJAVA AND THE WAR ON ISIS (Kurdos, Siria, Yihadismo terrorista).**

17. **BURMESE MOONS (crisis política en Myanmar).**

18. **A FOREST IN THE DESERT (cristianos coptos en Egipto)**.

19. **KOBANE CALLING (Refugiados Guerra de Siria).**

20. **TIANANMEN (Protestas estudiantiles de China).**

21. **BROTHERS OF THE GUN (Guerra de Siria).**

22. **FREEDOM HOSPITAL (Guerra de Siria).**

23. **I ESCAPED A CHINESE INTERMENT CAMP (Uigures): https://www.insider.com/comic-i-escaped-a-chinese-internment-camp-uyghur-2021-12#-4**

24. **WHAT HAPPENED NEXT (Conflicto Nagorno-Karabaj):** https://www.unicef.org/armenia/en/stories/what-happened-next-graphic-novel-guides-children-process-adverse-situations

25. **TUGIRE UBUMWE (Genocidio Ruanda):** https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/graphic-novel-tugire-ubumwe.pdf

26. **I AM THE LEADER OF MY HOUSE (refugiadas rohingya):** https://interactive.thenewhumanitarian.org/stories/2021/12/21/bangladesh-rohinyga-camp-women-illustration/

27. **THE CHALLENGES OF WAR (Guerra Civil en Somalia):** https://positivenegatives.org/story/peace-direct/

28. **FLEEING INTO THE UNKNOWN (crisis en Eritrea y refugiados):** https://positivenegatives.org/story/fleeing-into-the-unknown/

29. **ALMAZ (mujeres refugiadas):** https://positivenegatives.org/story/almaz/

30. **MADE IN GERMANY (Guerra en la RDC):** https://correctiv.org/en/latest-stories/2019/04/05/correctiv-publishes-graphic-novel-on-congo-massacres/?lang=en

31. **AFGANISTÁN (4 problemáticas referidas a este país):** https://www.mattbors.com/afghanistan-comics-journalism

32. **OKINAWA (Segunda Guerra Mundial)**.

33. **THE NAKED TREE (Contexto Guerra Fría)**.

34. **MESSY ROOTS (inmigración china en EE.UU)**.

35. **CUADERNOS UCRANIANOS: DIARIOS DE UNA INVASIÓN**.

36. **MESSAGES FROM UKRAINE**.

37. **83 DAYS IN MARIUPOL** (Guerra de Ucrania)

38. **WAR BROTHERS (Uganda. Niños de la guerra)**.

39. **CROSSROADS (Apartheid en Sudáfrica).**

40. **UNDESIRABLES (Campos de trabajo en el N. De África, Segunda Guerra Mundial).**

41. **WHEN STARS ARE SCATTERED (campos de refugiados en Kenia)**.

42. **THE GOLDEN VOICE (Camboya. Régimen de Pol Pot).**

43. **INVISIBLE WOUNDS (estrés postraumático marines norteamericanos)**.

44. **HOME (Asilo en EE.UU.)**.

45. **OPÉRATION SERVAL (conflictividad en el Sahel)**.

De cada novela gráfica había que indicar:

1. Título.

2. Autor / es: breve biografía y referencia a otros trabajos previos o posteriores.

3. Temática general: 5-8 líneas.

4. Contextualización: conflictividad internacional que estudia. Breve aproximación.

5. Fuentes: análisis detallado del origen de la información de la que se nutre la novela gráfica (Prensa, Libros, Artículos, Testimonios orales, Informes oficiales...).

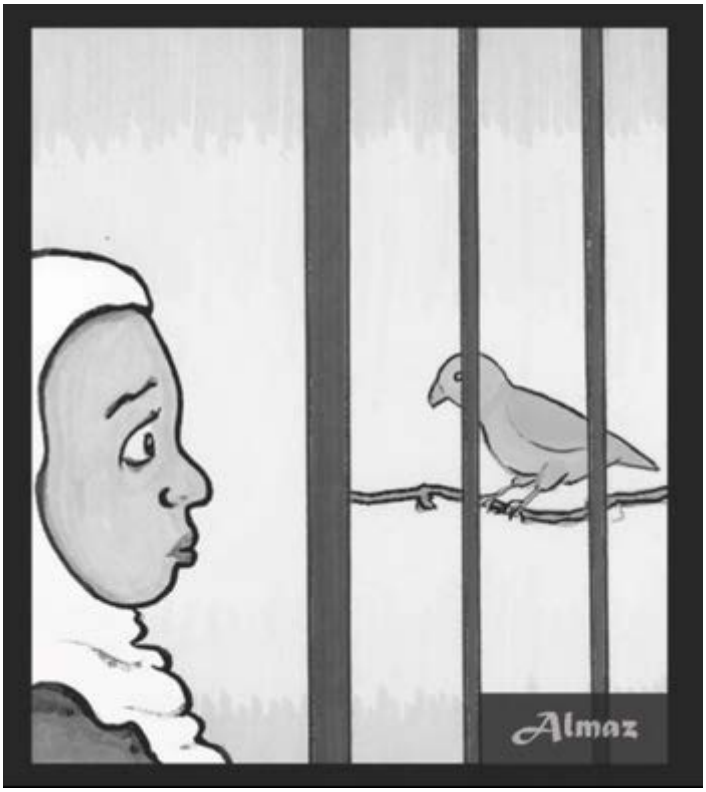
6. Análisis mediante imágenes (se pueden realizar capturas de pantalla con el móvil o a través de un escáner en casa) de los elementos más relevantes de la narrativa del cómic y de su relación con la conflictividad tratada.

7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

<u>Ana Jia Ai y Ángela Campanario Baltasar</u>

1. Título

Almaz: a story of migrant labour



2. Autor / es

Los autores de este cómic son Lindsay Pollock (ilustrador y guionista) y Dr. Benjamin Worku-Dix (guionista y director).

Lindsay es un caricaturista, ilustrador y cineasta londinense. Sus trabajos con PositiveNegatives incluyen *A perilous Journey*, *Enrique's Shadow*, *Living on the Margins*, *Meet the Somalis*, *Migrants on the Margins* y *Safer From Harm*. Otras obras pueden encontrarse en su página oficial, como *Echoes of Displacement*, *New Internationalist Calendar*, *Rainbow*, *Vanni*, *Little Sister* y *Moochowski*. Actualmente, está trabajando en una novela gráfica con el fundador y director ejecutivo sobre la guerra civil en Sri Lanka. Se puede ver cómo este artista trata temáticas sobre conflictos internacionales y humanitarios, a los que hay que dar voz.

Por otro lado, Dr. Benjamin Worku-Dix trabajó como manager de comunicación para las Naciones Unidas y varias organizaciones internacionales alrededor de Asia y África por 12 años. Tras haber trabajado como fotógrafo para el periodico en India durante 7 años, controlado por los LTTE. Tiene una Licenciatura en Geografía Política del Sur de Asia, una Maestría en Antropología del Conflicto y la Violencia y un Doctorado en Antropología. Otras obras del autor que podemos encontrar en su Linkedin son por ejemplo: *Why do people with good intentions grow coca for drugs? Find out in Jessica´s Story* o la película *Blue Carbon.*

3. Temática general

Almaz: A Story of Migrant Labour trata la historia real de 2014 de una chica etíope que con expectativas de que su familia viva mejor, decide emigrar a Riyadh (Arabia Saudi) para trabajar para un matrimonio como empleada doméstica. Sin embargo, como otros muchos inmigrantes, su estancia se vuelve una pesadilla ya que no solo es explotada, sino que también es abusada

física y mentalmente y no remunerada. Su libertad llega con consecuencias mortales cuando Almaz ya no le sirve a la familia a causa de un “accidente” provocado; y potenciado por una falta de protección laboral.

4. Contextualización

Almaz es una historia de miles de trabajadoras domésticas en Arabia Saudí y la región del Golfo. Globalmente, el trabajo doméstico es visto como una industria invisible, mostrando las irregularidades, el ámbito privado del hogar y sujeto a pocas protecciones laborales.
La situación particular de los trabajadores en general se debe en parte al sistema Kafala, donde los trabajadores dependen desproporcionadamente de sus empleadores. Una práctica común es que los empleadores confisquen los documentos de identidad y se nieguen a terminar el contrato de trabajo, creando pocas opciones más que escapar. Otras condiciones de trabajo incluyen más de 10 horas de trabajo por día con escasos descansos, ni días libres, confinamientos en casa, retrasos del salario e impagos.
Los trabajadores domésticos etíopes, particularmente en Arabia Saudita y Kuwait, enfrentan otra capa de vulnerabilidad; el racismo extremo. Trabajadores domésticos etíopes fueron perseguidos por Arabia Saudita en 2012, tras la ruptura de acuerdos con países asiáticos acusados de exigir protecciones irrazonables para sus trabajadores. Las autoridades sauditas percibieron a Etiopía y otros países africanos emisores de inmigrantes dóciles, y anunciaron públicamente que comenzarían a reclutar trabajadores de esos países para castigar a quienes los desafiaron.
Sin embargo, en julio de 2013, Arabia Saudita impuso una prohibición a la contratación de trabajadores domésticos etíopes y se cancelaron 40.000 visas para trabajadores migrantes etíopes, y se impuso una moratoria hasta que se completara un “estudio sobre la amenaza” de los trabajadores etíopes. La medida estuvo acompañada de un discurso casi fanáticamente xenófobo que describía a los etíopes como la escoria de la sociedad desalmada, cruel y criminal.
La historia de Almaz explora la trayectoria que sufren demasiados trabajadores domésticos y nos muestra una descripción de la falta sistemática de protección de los trabajadores durante todo el ciclo de contratación y migración. Esta historia amplifica los cientos de historias silenciadas y las experiencias de innumerables trabajadores invisibilizadas.

5. Fuentes

Este cómic viene nutrido de la situación real de una chica etíope mediante un testimonio de 2014 a Benjamin Dix, que decide contar su historia. Los autores se han basado en situaciones reales de los trabajadores domésticos en Arabia Saudí y en la región del Golfo, caracterizados por un trabajo en un mercado negro, no regulado, en la esfera privada del hogar y que no goza de las protecciones debidas.
Benjamin conoció y entrevistó a la verdadera Almaz (cuyo nombre se cambió para la obra) en un refugio de mujeres en Addis Ababa, donde estaba en búsqueda de refugio. Establece pues que los talleres desarrollados a partir de este cómic alentará a los estudiantes a simpatizar con Almaz en un nivel más personal mientras que dará protagonismo a las responsabilidades que tienen como miembros de la comunidad internacional; lo que podemos fijar como objetivo final.
En un reportaje de BBC News Africa, Benjamin Dix aparece para hablar de la historia en cuestión. Benjamin comenta que Almaz fue paralizada desde la cintura hasta los pies, la mantuvieron dentro de la casa por los diez días siguientes hasta que recuperó la consciencia y la familia se dio cuenta de que no les sería útil. Se dice que el último recuerdo que tiene de esta

traumática experiencia (cuando ya está en el coche para irse) es la mujer reclamando al conductor que se diese prisa a la vuelta del aeropuerto porque quería ir de compras. Tras todo esto, ahora está en un refugio de mujeres en Etiopía y está aprendiendo a caminar de nuevo. Benjamin comenta el por qué del formato de la historia, expresando que esto es una investigación de años de universidad que constituye su doctorado de cómo contar historias a través de cómics. Establece que quería romper con las estadísticas que salían en la media y demostrar que cada una de ellas es un individuo. Ilustrándolo y enfocándose en una persona llama la atención del público.

6. Análisis mediante imágenes

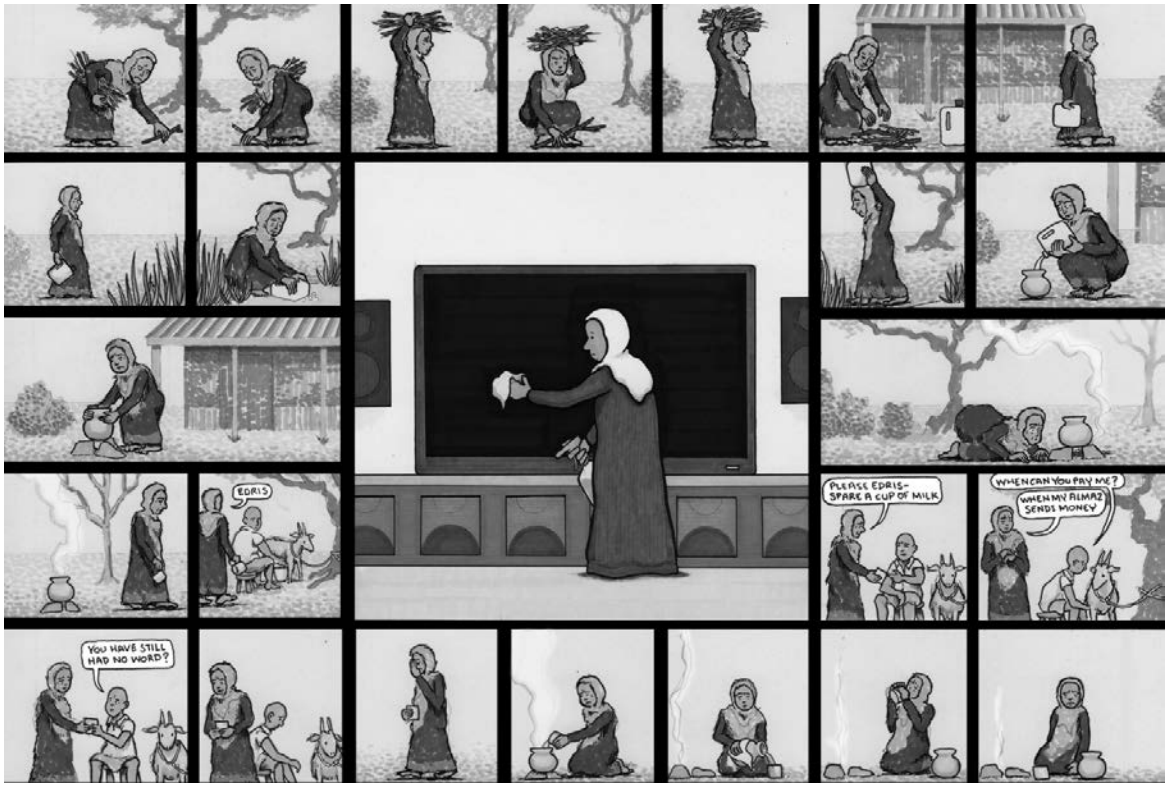
Abuso y violación de Almaz

Aquí podemos ver un abuso claro del poder por parte del marido del matrimonio que la emplea. Almaz es violada, situación que se repite a lo largo de su estancia, y no puede decir o hacer nada. Tristemente, se convierte en una parte más de su trabajo, en una rutina violenta.

Compañerismo nulo

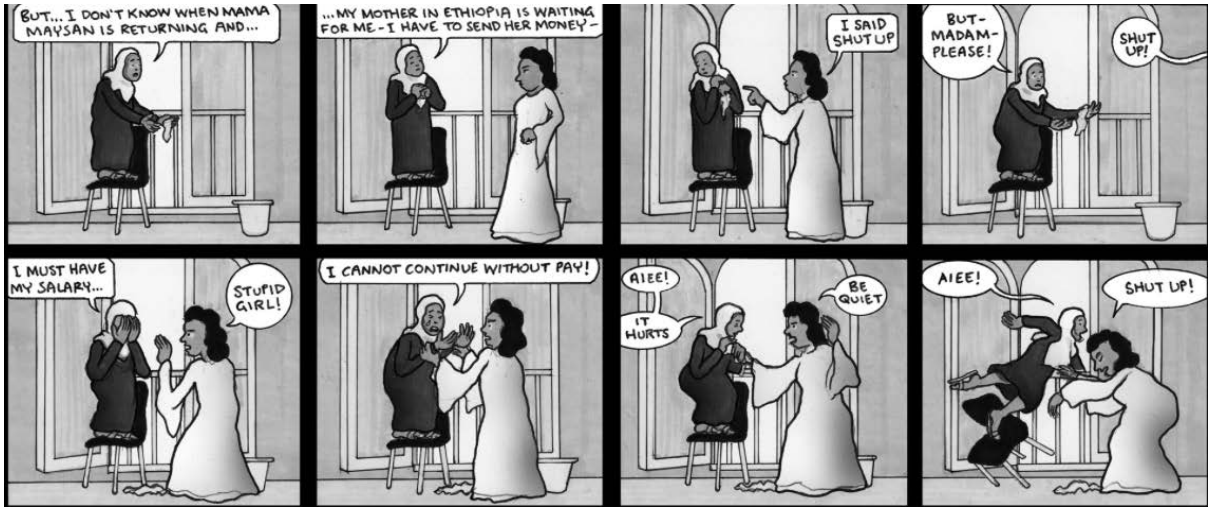
En esta foto vemos cómo Almaz intenta hablar con Devi, la empleada de los familiares del matrimonio para el que trabaja, pero no se les permite tener un compañerismo entre ellas. Esto nos muestra que los "dueños" de estas chicas no quieren que haya una camaradería entre ellas para evitar una concienciación sobre su situación, una hermandad que les haga sentirse humanas (al ser tratadas como meros objetos), y una revuelta.

Expectativas sobre la hija: en busca de una vida mejor



Mientras la madre de Almaz espera que viva una vida en buenas condiciones y pueda ayudarla económicamente, intenta sobrevivir como puede. Demostrando así las expectativas de una madre a su hija sobre una vida mejor que pueda mantener económicamente a su familia, que es lo que se les había prometido. Ellas contaban con ese dinero, pero tristemente se puede ver que su situación previa y la actual no ha cambiado ya que sus condiciones no lo han hecho.

La realidad de Almaz



Almaz tras intentar realizar de la mejor manera posible su trabajo, tiene que rogarle varias veces a su "dueña" para que le dé su debido sueldo. La familia se niega a darle su salario prometido, acudiendo a la violencia tanto verbal como físicamente. Demostrando así la visión poco humana que tienen esta gente con respecto a los trabajadores domésticos, así como la falta de protección que tiene.

7. Valoración final

Esta se trata de una herramienta muy útil para el estudio de la problemática que sufren muchas mujeres inmigrantes. Es gráfico, real, y crítico; y es por eso que estamos ante una herramienta práctica para concienciar sobre este tipo de cuestiones.
En cuanto a aspectos mejorables no encontramos ninguno. Está muy bien construido y expuesto, llegando a su objetivo, que es concienciar sobre la historia de Almaz y, con ello, de otras niñas y mujeres en situaciones similares. Resaltamos positivamente también la facilidad de entendimiento y su longitud. Es, sin duda, una forma única de dar voz a las mujeres que no pueden hablar.

8. Bibliografía

BBC News Africa. (2014, 2 octubre). *BBC World News - Focus on Africa* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=moVUawxvtbI

Benjamin Worku-Dix - PositiveNegatives. (2023, 30 junio). positivenegatives.org. https://positivenegatives.org/team/dr-benjamin-worku-dix/

Dix, B. (2017, 19 diciembre). Comics as art, education and advocacy. *Syria*. https://deeply.thenewhumanitarian.org/syria/community/2016/03/15/comics-as-art-education-and-advocacy

Issue, S. (2017, 10 septiembre). Almaz — One Woman's Story - Winter Issue - Medium. Medium. https://medium.com/winter-issue/almaz-one-womans-story-dad9dcaab8a8

Lindsay Pollock - PositiveNegatives. (2019, 28 marzo). positivenegatives.org. https://positivenegatives.org/artist/lindsay-pollock/

Lindsay-pollock.com. (s. f.). *Lindsay Pollock*. Lindsay Pollock. https://www.lindsay-pollock.com/

Pollock, L., & Worku-Dix, B. (2023, 20 julio). *Almaz - PositiveNegatives*. positivenegatives.org. Recuperado 20 de noviembre de 2023, de https://positivenegatives.org/story/almaz/

Susana Osorio Agudelo e Iván Gil Fernández

1. Título

Tugure Ubumwe – Unámonos

2. Autor

Esta novela gráfica fue producida por el Programa de Divulgación sobre el Genocidio de Ruanda de las Naciones Unidas en colaboración con el artista, activista, superviviente Rupert Bazambanza.
El autor de esta novela gráfica, nacido en Ruanda en 1975, el cual tuvo que emigrar emigrar en el año 1997 a Montreal, Canadá debido al genocidio que se dio en este país, al cual sobrevivió. Completó sus estudios en la Academia Internacional de Montreal y actualmente trabaja como artista informático. Esta novela gráfica fue publicada entre los años 2010 y 2011. Con esta novela gráfica el autor trata una historia de la vida real de una familia ruandesa y los problemas que tuvieron que enfrentar para sobrevivir durante esta masacre en 1994, con el fin de llegar tanto a adultos como a niños.

3. Temática general

“Tugure Ubumwe” es una novela gráfica que trata sobre la vida de una joven llamada Sylvie Byusa, sobreviviente del genocidio de 1994, que decide ser maestra para seguir con el legado de su padre, quien fue asesinado durante la masacre. En su labor como docente, se encuentra con que algunos de sus alumnos evidencian en sus prácticas y modos de vincularse consecuencias del genocidio. Por tal motivo, ella se encarga de enseñarles diferentes lecciones acerca de la unidad, discriminación y esperanza, temas por los que se desencadeno el genocidio. La novela de desarrolla en catorce breves capítulos que muestran las consecuencias del genocidio que poseen las nuevas generaciones ruandesas.

En relación a las consecuencias del genocidio, en la novela se muestra la vida de tres niños que llevan consigo las secuelas de lo acontecido socialmente. En primer lugar, se lo presenta Tugire (tutsi), que es un niño que sufrió la pérdida de toda su familia durante el genocidio. En segundo lugar, está Ubu (hutu), quien sufrió la pérdida de su amigo en manos de su padre, el cual se encuentra ausente debido a que iba a ser enjuiciado por la gacaca. Finalmente, se encuentra Mwe (twa), a quien su padre no está de acuerdo con que asista a la escuela debido a su desconfianza hacia las instituciones escolares ya que éstas, durante el genocidio, habrían preparado a incitado a la violencia.Estas consecuencias del genocidio se evidencian en las peleas que surjen entre ellos mismos y que Sylvie aprovecha para enseñar lecciones sobre discriminación y racismo.

4. Contextualización

Ruanda estuvo bajo el poder colonial de Bélgica a partir del Siglo XIX y fueron los europeos los que establecieron un sistema social racista, organizando la sociedad en castas. Esto se logró a partir de una antigua distinción dentro de la etnia banyarwanda, del pueblo bantú, a la que pertenece casi toda la población. Así fue como la minoría tutsi, el 15% de la población se estableció como la casta dominante y la mayoría hutu, el 85% restante como casta subordinada, la cual fue sometida a regímenes de trabajo forzado. Tras la independencia de Ruanda en la década de 1960, el poder político cambió de manos, y los hutus, que eran la mayoría en la población, tomaron el control político (Departamento de Seguridad Nacional, 2019).

La persecución de los tutsis en Ruanda tiene profundas raíces históricas que se remontan a décadas antes del genocidio de 1994. En solo 4 meses, el conflicto tuvo como resultado unos 800.000 tutsis asesinados a manos de los hutus, usando todas las armas posibles, como violaciones en masa y mutilaciones. Por otro lado, los que no murieron protagonizaron uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia hacia países como República Democrática del Congo, Tanzania y Burundi (Tasamba, 2021).

La incitación al odio étnico, la propaganda divisoria y la discriminación sistemática dirigida hacia los tutsis se intensificaron a través de los medios de comunicación y las políticas gubernamentales. Esta situación alcanzó su punto culminante con el genocidio de 1994, cuando extremistas hutus llevaron a cabo un asesinato masivo de tutsis y hutus moderados que se oponían a la violencia, dejando cientos de miles de personas asesinadas en un período de aproximadamente 100 días (Gómez, 2023).

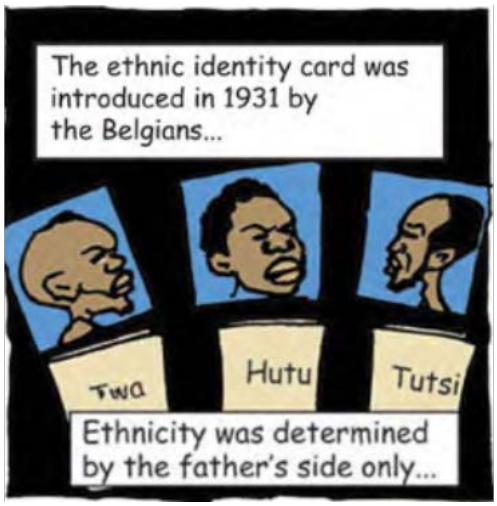
5. Fuentes

Rupert Bazambanza se basa en su propia experiencia y la recrea desde el lado de una maestra, quien cuenta todo lo que tuvo que vivir durante esta masacre. Una historia que no sólo iluminará, sino que llegará al corazón de todos los que la lean. Como Rupert también es un sobreviviente, espera que *"Tugure Ubumwe – Unámonos"* sirva para concienciar y recaudar fondos para los niños de África.

Esta novela gráfica fue producido por el Programa de Divulgación de Naciones Unidas, el cual se creó con un objetivo simple y contundente: "movilizar a la sociedad civil en pro de la educación y la recordación del Holocausto, a fin de contribuir a prevenir futuros actos de genocidio" (Naciones Unidas, 2023).

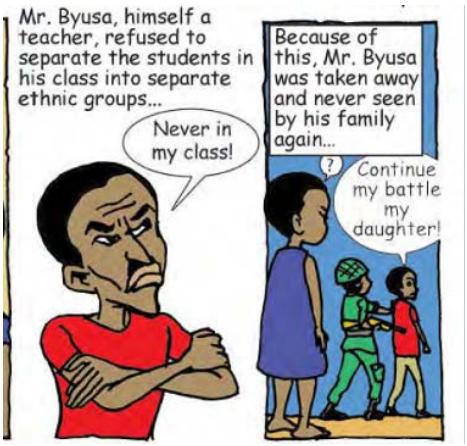
Se podría concluir que la historia contada en la novela gráfica es subjetiva, ya que se basa mucho en experiencias personales, pero de igual manera es objetivo ya que cuenta con situaciones que se vivió en Ruanda en 1994.

6. Análisis mediante imágenes



Página 2, recuadro 1

En relación a las causas del genocidio de Ruanda, en la novela gráfica se hace referencia a la colonización por parte de Bélgica y su política de dividir a la sociedad en grupos étnicos, demarcados mediante la emisión de tarjetas de identidad.
Este recuadro extraído del primer capítulo de la novela, muestra que las identidades culturales previas a la colonización, vinieron en identidades legales mediante la emisión tarjetas de identidad.

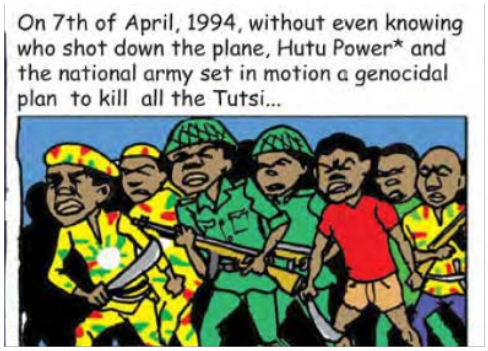


Página 3, recuadros 4,5, 6 y 7

Una cuestión importante que se ve en la memoria del genocidio que presenta esta novela, es que el padre de Sylvie es arrestado (durante el gobierno de la Segunda República) por el hecho de resistirse a dividir a los estudiantes de su clase en diferentes grupos étnicos. Se puede observar que el padre no es arrestado por ser miembro de alguna etnia en particular, sino por la resistencia a dividir a su grupo de estudiantes en diferentes
etnias.
Además, se puede ver que el relato de la novela toma la noción de que luego de la caída de la administración belga, el gobierno nacionalista no confrontró, más bien reprodujo las divisiones legales de las etnias hutu y tutsi.
Por otro lado, en la novela se muestra a Sylvie estando en la escuela primaria, resistiéndose a la práctica de ser divididas en grupos según las etnias.

Página 4, recuadro 1 y 2

La novela gráfica está basada en la idea de que todas las personas que vivían en Ruanda, eran iguales y unidas; no deja visualizar las diferencias culturales que existían entre ellos previo a la división legal por parte de la administración belga y reproducida por el gobierno nacional hutu.



Página 4, recuadro 3

La memoria que se desarrolla en esta novela gráfica está construida sobre la idea de que las únicas víctimas del genocidio fueron los tutsis. Este relato no muestra que también hubo hutus que fueron víctimas del genocidio, al ocultar a personas tutsis, al negarse a matarlos o al considerarlos

“moderados” por parte de las fuerzas hutus. Es decir, las víctimas que recuerda este relato son los tutsis.

Página 8, recuadro 7,8, 9 y 10

En esta situación Sylvie interviene en una pelea que tienen sus alumnos en la que ellos se acusan de “hutu” y de “tutsi”. Ella, para darles una lección, les muestra que cada uno de ellos representa una varilla del árbol y que por sí sola, ésta puede ser quebrada, pero si se encuentra unida con otras, es difícil romperla.
En este relato sobre lo ocurrido se puede ver cómo hay una íntima relación entre la unidad de los ruandeses y el futuro del país; y que, para lograr esa unidad, es necesario superar las diferencias étnicas y constituirse como nación ruandesa.

Página 22, recuadro 4

Sylvie encuentra en el pizarrón de su escuela un mensaje que reivindicaba al genocidio: “Vamos a exterminarlos”. Así que, decide realizar una obra de teatro protagonizada por sus alumnos para sus padres que tuviese un mensaje de unidad y reconciliación. La misma, finalizó con el mensaje: “¡TODOS SOMOS RUANDESES!” En este aspecto, el relato apela a la necesidad de convivir todos juntos ya que,nuevamente como se afirmó en otras partes de la novela, todos son ruandeses.

Página 28, recuadro 5

Se puede observar cómo, al final de la historia, se llega a la noción de esperanza atravesada por la imaginación de los alumnos en relación a su desarrollo profesional; aquella se logra gracias al haber transitado toda la historia: visualizar las consecuencias del genocidio e intentar, mediante las lecciones y aprendizaje, superarlas construyendo una idea y experiencia de unidad, reconciliación y fuerza conjunta de todos los ruandeses

7. Valoración final

Esta novela gráfica es una herramienta muy útil no solo para las personas que quieran conocer sobre lo sucedido, sino también para todas las personas, tanto adultos como niños, que quieran adentrarse en conocer y entender el genocidio de Ruanda 1994.
El relato de la novela gráfica, representa una memoria hegemónica dentro de la comunidad internacional al ser producida y puesta en circulación por la ONU.
La memoria hegemónica de la comunidad internacional y la oficial del Estado ruandés, enmarcan el pasado traumático en un relato que mira hacia el futuro. Por tal motivo, destaco que se buscó reconstruir a la sociedad ruandesa y a la memoria colectiva de la misma, bajo las nociones de reconciliación y unidad en vistas al futuro, y la monumentalización y preservación de las experiencias del genocidio con fines ejemplificadores.

8. Bibliografía

Tasamba, J. (27 de 05 de 2021). *Mundo*. Obtenido de Macron reconoce la responsabilidad de Francia en el genocidio de Ruanda de 1994: https://www.aa.com.tr/es/mundo/macron-reconoce-la-responsabilidad-de-francia-en-el-genocidio-de-ruanda-de-1994/2256302#:~:text=En%201994%2C%20los%20hutus%20iniciaron,del%20entonces%20presidente%2C%20Juvenal%20Habyarimana.

Gómez, D. (18 de Noviembre de 2023). *El Orden Mundial*. Obtenido de 7 de abril de 1994: comienza el genocidio de Ruanda, que los dirigentes hutus alentaron contra la minoría tutsi: https://elordenmundial.com/hoy-en-la-historia/7-abril/7-de-abril-de-1994-comienza-el-genocidio-de-ruanda-que-los-dirigentes-hutus-alentaron-contra-la-minoria-tutsi/#:~:text=El%20genocidio%20de%20Ruanda%20fue,dos%20millones%20huyeron%20del%20país

Departamento de Seguridad Nacional . (12 de 04 de 2019). *Departamento de Seguridad Nacional* . Obtenido de El genocidio de Ruanda: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/genocidio-ruanda

Naciones Unidas. (20 de 11 de 2023). *Naciones Unidas*. Obtenido de El Holocausto y el Programa de divulgación de las Naciones Unidas: https://www.un.org/es/holocaustremembrance#:~:text=El%20Programa%20de%20Divulgación%20es,con%20dignidad%20y%20en%20paz.

Pietro Baldin e Isabel Pellistrandi

1. Título

Fleeing into the unknown

Barco que lleva la protagonista Merha hacia Italia

2. Autores

Positive Negatives es una narrativa visual que utiliza cómics y animaciones con el objetivo de concienciar y educar a sus usuarios en todo el mundo. Esta página utiliza Amplify, una herramienta técnica específica que permite a los desarrolladores web crear aplicaciones como la de Positive Negatives. El objetivo principal es crear *Storytelling* visuales, que asesoren a los usuarios sobre diversos temas que afectan a personas de todo el mundo. El sitio está realmente lleno de proyectos, que van desde tratar el tema de la Inmigración, pasando por las drogas, hasta cómics con la intención de promover el bienestar de los adolescentes. En el caso del cómic analizado *Fleeing into the Unknown* encontramos el tema de la inmigración de una chica que escapa del reclutamiento de extrema dureza en Eritrea, cruzando África y Europa para alcanzar su seguridad en Inglaterra.

Sin embargo, antes de tratar específicamente el tema de la novela gráfica, nos gustaría dar algunos datos sobre los autores que hicieron posible esta obra. El primero de los dos autores que nos gustaría analizar es el *Dr. Benjamin Worku-Dix*, que fue el escritor y director del propio proyecto. Sin embargo, el *Dr. Benjamin Worku-Dix* no es sólo el director de este único proyecto, sino también el fundador y director ejecutivo de toda la *PositiveNegatives*. Emprendió una carrera geopolítica desde muy joven, primero con una licenciatura en Geografía Política del Sur de Asia (SOAS, Universidad de Londres, 2002), después con un máster en Antropología del Conflicto y la Violencia (Universidad de Sussex, 2011) y más tarde, en 2016, con un doctorado en Antropología (Universidad de Sussex, 2016). Sin embargo, tras finalizar su licenciatura, el Dr. Ben emprendió una carrera paralela en las Naciones Unidas, convirtiéndose en Director de Comunicaciones de la propia Organización Internacional. En 2012, Ben fundó el proyecto *PositiveNegatives* con el objetivo de producir cómics sobre la sociedad contemporánea y cuestiones de derechos humanos. El objetivo, según describe el propio autor, es combinar la investigación etnográfica con fotografías e ilustraciones, adaptando los relatos de las experiencias personales de la gente con el arte, la educación y el material de promoción.
Precisamente en lo que respecta a la ilustración, encontramos a otra autora importante de *Fleeing into the Unknown*, a saber, *Gabi Froder*. La ilustradora *Gabi Froder* contribuyó en gran medida con sus ilustraciones a transmitir el mensaje de las incómodas condiciones de Eritrea que impulsaron a la joven a huir de su lugar de origen. *Gabi Froder* es una ilustradora, escritora y diseñadora sueca que ha ganado premios en su país por sus ilustraciones. Gabi también colabora con otros periódicos importantes, como *The Guardian*, o la Universidad de *Oxford.*

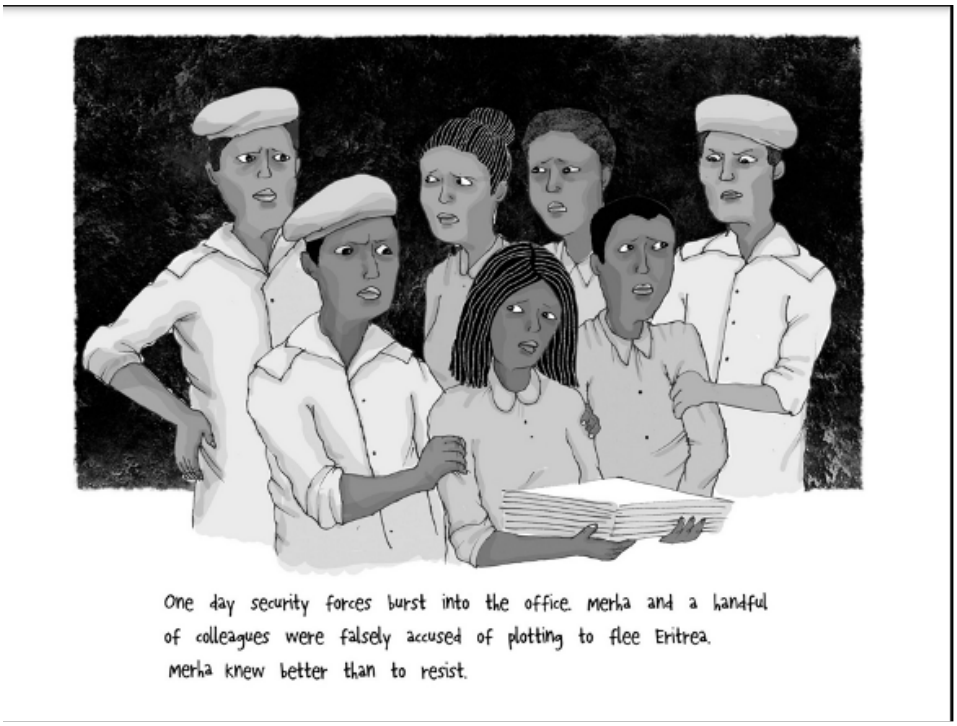
3. Contextualización

La situación de los emigrantes en Eritrea es compleja y a menudo difícil. Eritrea es un país situado en la región del Cuerno de África y se ha enfrentado a varios problemas sociopolíticos que han contribuido a un importante flujo de migrantes. Algunos de los principales factores son el régimen político autoritario, el servicio militar obligatorio indefinido, la falta de libertad de expresión y los problemas de derechos humanos. Además, la pobreza generalizada y la falta de oportunidades económicas son otras razones por las que la gente busca una vida mejor en otros lugares. Acontecimientos como la hambruna y las crisis humanitarias agravan las condiciones de vida.
Muchos eritreos intentan huir de su país en busca de una vida mejor y a menudo se enfrentan a grandes peligros al hacerlo, como arriesgadas travesías por el desierto o el Mar Rojo. Algunos buscan asilo en otros países o emprenden viajes a Europa por rutas peligrosas.

4. Temática general

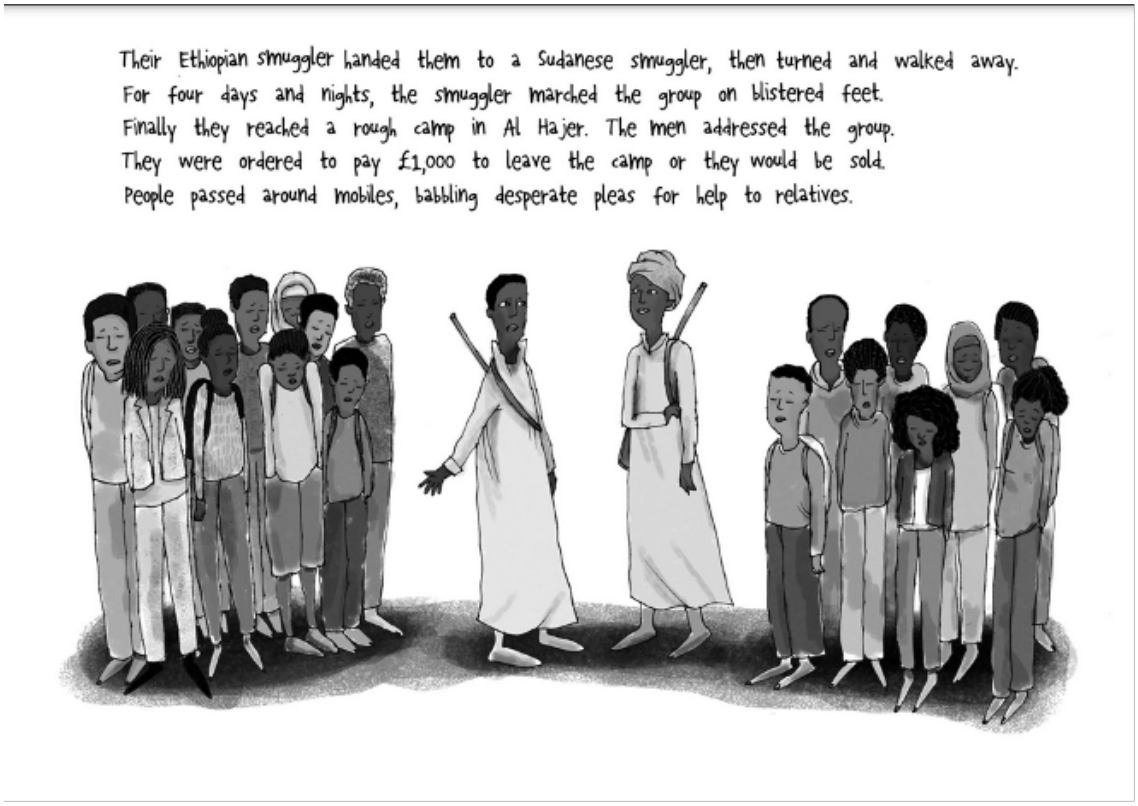
En esta novela gráfica se expone el tema de la inmigración ilegal poniendo en escena todas la etapas y las pruebas que la protagonista Merha tiene que sufrir, desde la toma de decisión de irse de su país (Eritrea), hasta su llegada final en un país de Occidente (Inglaterra). Se desarrollan entonces todos los problemas que conlleva la inmigración empezando por la pobreza y la falta de libertad latente de los países en vía de desarrollo de donde vienen generalmente los migrantes. Se trata después de mostrar que todo el camino migratorio se caracteriza por una negación de los derechos humanos, por redes criminales donde se hace tráfico humano y donde prospera toda una economía entorno a las migraciones ilegales (mediante sobre todo la figura del traficante), y para terminar, por los problemas de acogimiento de los migrantes en Europa.

5. Análisis mediante imágenes



Detención de Merha

Esta imagen está cogida del principio de la novela gráfica, cuando la protagonista todavía está en Eritrea. La presencia de los militares muestra en primer lugar la importancia del papel del ejército en este país y demuestra que un régimen autoritario está vigente. También, la causa de la detención es cuestionable, y cabe recalcar el uso del adverbio "*falsely*", que otra vez pone en tela de juicio esta intervención de los militares. De hecho, la razón escogida no tiene ningún fundamento y sirve ante todo para poder detener a la población sin justificación alguna. Sin embargo, encarcelar a personas por querer irse del país subraya la falta de libertad que padece la población eritrea, lo que una vez más hace entender al lector que Eritrea es un país autoritario que busca la obediencia y la sumisión de su pueblo. La falta de oposición de Merha y sus compañeros es la demostración de una población resignada y no libre.



Entrega de un grupo de migrantes de un traficante a otro

En esta imagen se destaca la relevancia de la figura del traficante. En los recorridos migratorios, los traficantes son elementos imprescindibles ya que permiten a los migrantes ilegales pasar de un país a otro. Aquí se ven dos traficantes que hacen pasar a los migrantes de Etiopía a Sudán; la dimensión económica es de la mayor importancia puesto que la continuación del viaje de los migrantes depende de la suma de dinero necesaria para cruzar una frontera, un mar, etc… Además, los traficantes aprovechan la situación de necesidad en la que se hallan los migrantes ilegales, y se nota entonces que se ha construido toda una economía entorno a la cuestión migratoria: las necesidades de los migrantes se han vuelto en fuente de dinero importante, las personas se convierten en mercancías y se les trata como tal.

Merha espera su petición de asilo en Inglaterra

Esta última imagen se sitúa al final de la novela gráfica, cuando Merha ya ha alcanzado Inglaterra. Aunque el objetivo de emigrar a un país de Europa es logrado, los problemas a los que se enfrenta la protagonista desde el principio no se terminan en el país de llegada. Se puede notar la situación particularmente inestable en la que está Merha en Inglaterra, trasladada de ciudad en ciudad, y por varios alojamientos compartidos. Se quiere mostrar aquí la duración particularmente importante de esta inestabilidad y de precariedad, en la que los migrantes no pueden hacer nada sino esperar. Destaca entonces las dificultades de acogimiento a los que se enfrentan los migrantes al llegar a los países de Occidente.

6. Valoración final

Como se ha dicho más arriba, la novela gráfica presenta todas las etapas de un recorrido migratorio ilegal. Esto permite tener una visión más global de lo que padecen estos migrantes y de todo lo que atraviesan antes de llegar a Europa. En este sentido, la novela nos parece muy bien hecha para dar a conocer estas cuestiones a un público occidental y también para sensibilizarlos: los migrantes que llegan en Europa o en otros países ya se han enfrentado a muchas adversidades de las que hay que tener en cuenta. Por añadidura, el hecho de relatar la historia de una persona en particular, de dar una cara y un nombre a unos de esos migrantes permite humanizarles, permite que no se consideren como solo cifras, y entonces permite sensibilizar aún más.

Por otra parte, se puede comentar que la novela gráfica estudiada simplifica a veces el proceso migratorio: la protagonista se enfrenta a varias dificultades pero las supera siempre. Aunque somos conscientes de que haya necesidad de ello para mostrar un viaje migratorio en su totalidad, cabe recalcar que también un número muy importante de personas mueren en este

viaje peligroso, otros nunca alcanzan el país deseado, otros lo alcanzan pero se le devuelve a su país, unos otros se quedan bloqueados en un país intermedio, etc.… Enseñar un poco más la complejidad de la inmigración ilegal hubiera podido aumentar la concienciación.

7. Fuentes

*Fleeing into the Unknow*n es una obra publicada en *Huffingtonpost*, un blog estadounidense fundado en 2005 por Arianna Huffington y otros colaboradores, que en pocos años se ha convertido en uno de los más seguidos del mundo. En el post creado por *Huffingtonpost* el 18 de febrero de 2016 sobre esta novela gráfica, encontramos un dato fundamental sobre sus fuentes: la historia de esta joven eritrea que huyó de Eritrea para encontrar seguridad en Inglaterra se basa en una investigación llevada a cabo por el *Overseas Development Institute*, que es un think tank de asuntos globales fundado en 1960, con la misión de inspirar a la gente a actuar contra la injusticia y la desigualdad a través de la investigación y las ideas colaborativas, esenciales para las personas y el planeta. La investigación específica realizada por el Instituto sobre este tema se titula: *Journeys to Europe: the role of policy in migrant decision-making*.
Esta investigación, a través de entrevistas en profundidad con más de 50 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo recién llegados a cuatro ciudades europeas (Berlín, Londres, Madrid y Manchester), explora: las rutas que siguen los migrantes; los factores que los impulsan; y la capacidad de las políticas migratorias de los países de destino para influir en las decisiones de las personas, tanto antes de iniciar su viaje como durante el mismo. Esta investigación fue fundamental en la creación de la novela gráfica estudiada.
La motivación de esta investigación, realizada en 2015, proviene del hecho de que este año se ha definido como el año de la crisis migratoria europea, ya que la persistencia y la escalada de las crisis en otras partes del mundo han alimentado el mayor flujo de migrantes y refugiados hacia Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se puede destacar que, con la excepción de unos pocos casos, la respuesta europea se ha llevado a cabo principalmente mediante estrategias de contención, restricción y disuasión. Esto significa que, en lugar de acoger, integrar y asentar a los recién llegados, muchos Estados miembros de la UE han tratado de alejarlos de sus fronteras mediante una escalada de políticas migratorias restrictivas diseñadas para detener a las personas antes incluso de que emprendan el viaje.

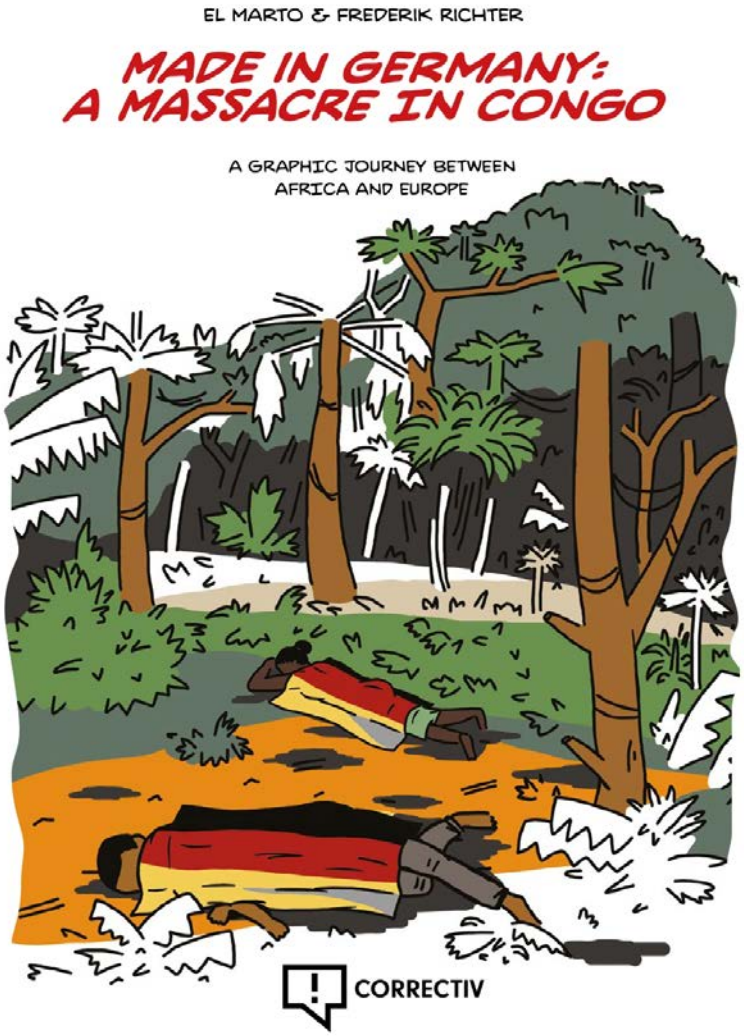
8. Bibliografía

Ferrero-Turrión, R. y Pinyol-Jiménez, G. (s.d.). *La mal llamada «crisis de refugiados» en Europa: crisis, impactos y retos para la política de inmigración y asilo de la Unión Europea* (2016).
Rodríguez Obregón, L. *Migración en el Cuerno y Este de África: Eritrea, Etiopia, Sudán del Sur, Somalia y Uganda* (2018).
Royo Aspa, J. *Eritrea: un desconocido en el cuerno de África, países en conflicto*, Escola de cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona (2012).
Hagen-Zanker, J. y Mallett, R. *Journeys to Europe: the role of policy in migrant decision-making*, Overseas Development Institute (2016).
Comics for Reproductive Health, Ideo.org

Isadora Núñez y Yegang Lee

1. Título

Made in Germany: A Massacre in Congo



2. Autores

Financiada por la Open Society Foundations, CORRECTIV ha concedido dos becas. Gregory Dabilougou, que reside en la capital de Burkina Faso, ganó una de las becas y formó equipo con el periodista de CORRECTIV residente en Berlín, Frederik Richter.

Gregory Dabilougou: Nacido en 1981, es un artista con raíces en francia y burkina faso que ha abierto la puerta al arte a través del graffiti en su ciudad con su nombre artístico: El Marto.

Estudió comunicación visual en la universidad de arte y comunicación de Cambrai y en las academias de arte de Amiens y Helsinki. Completó su formación en el centro cultural Hangar 11 de Ouagadougou. En enero de 2023 visitó el campo de desplazados internos del norte de Burkina Faso plasmando luego su experiencia en un cómic que publicó en el Fumetto Internationales Comic Festival 2023.

Frederik Richter: Nacido en 1979, es periodista en CORRECTIV. Para Frederik, una buena investigación traspasa fronteras. Por ello, sus temas abarcan casos de corrupción internacional, exportación de armas, mercados de capitales y delincuencia organizada. Le gusta seguir caminos abandonados, escuchar a los perdedores de un trato y leer las notas a pie de página de los balances. Cree que un periodista debe ser un extraño: sólo así puede hacer las preguntas adecuadas. Entre sus investigaciones más recientes se encuentra la del 15 de noviembre 2023 sobre cómo los actos de corrupción y soborno de las autoridades alemanas tienen un efecto de chorreo que socava la democracia a nivel mundial.

3. Temática general

Made in Germany: A Massacre in the Congo es una novela gráfica del artista El Marto y el periodista Frederik Richter, publicada por el centro de investigación sin ánimo de lucro CORRECT!V. Este trabajo de reportaje en cómic, un medio cada vez más utilizado por artistas y periodistas, aborda una historia descubierta por Frederik Richter en un libro de no ficción, relacionada con crímenes de guerra cometidos en el Congo Oriental en 2009 por la milicia ruandesa FDLR. Uno de los líderes de la milicia, Ignace Murwanashyaka, vivía en Alemania en ese momento y orquestó los crímenes a través de internet. Este caso fue histórico ya que fue la primera vez que un nacional extranjero en Alemania fue juzgado por crímenes de guerra cometidos en otro país.

4. Contextualización

Burkina Faso había sido testigo de una revuelta popular en 2014 que llevó a la expulsión adecuada de su repugnante presidente Blaise Compaoré y los efectos posteriores de este sacudón político aún se sienten mucho hoy en día, a pesar del intento encubierto de Francia de sofocar la legítima indignación de las masas. Como en muchas capitales y ciudades africanas, la relación entre los que gobiernan y los que dan forma y moldean el día a día de manera intencionada y, por supuesto, proactiva, es una relación de retrocesos incesantes, circunferencias y fingimientos. Y los grandes titiriteros que agitan el espectáculo no tienen el menor interés en soltar los hilos que afablemente mueven y sueltan a merced de “nuestras” naciones. Las protestas públicas sobre el estancamiento en la extradición del hermano de Compaoré, resguardado bajo las alas del actual monarca francés, o sobre el descubrimiento de pruebas admisibles en el horrible asesinato de Thomas Sankara, líder panafricano, revolucionario y ex presidente del “país de los hombres íntegros”, siguen sin respuesta.
Para aquellos que preguntan por qué la historia de las naciones africanas, dignas de titulares sensacionales, está marcada por derramamiento de sangre y conflictos geopolíticos interminables, hemos de señalar que existe el peligro de la historia única y que, con mucha frecuencia, los villanos protagonistas se convierten convenientemente en los aplicadores de la ley y salvadores sociales en las historias contadas.
¿Por qué la historia de África es tan sangrienta? Con esta pregunta en mente, el artista el Marto viaja de Burkina Faso a Berlín, a la ciudad en la que una vez estuvo dividido el continente

africano. Aquí descubre que las secuelas de la historia colonial alemana siguen teniendo efectos duraderos. Aún hoy se cometen crímenes en África que Alemania podría haber evitado.
La novela gráfica explora las secuelas del genocidio ruandés de 1994, enfocándose en la participación alemana menos conocida en esta tragedia africana. La historia sigue a El Marto, mientras descubre huellas de la historia colonial alemana en Berlín, resaltando el papel de las autoridades alemanas y las repercusiones internacionales de sus acciones. Cuenta con el periodista Frederik Richter para narrar la historia de tres niveles del personaje político ruandés Ignace Murwanashyaka, líder de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR). Las FDLR, un grupo rebelde hutu ruandés involucrado en el genocidio en Ruanda y que operaba en la República Democrática del Congo, y los lazos oscuros mantenidos entre la antigua potencia colonial, Alemania. Las FDLR son responsables de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluyendo violaciones a gran escala. La narrativa enfatiza el contexto histórico-político en lugar de los detalles específicos de los incidentes. El arresto y juicio de Murwanashyaka, basado en la ley internacional, son centrales en la historia, revelando las complejas dinámicas del asilo político, las relaciones internacionales y la responsabilidad por crímenes de guerra.
Murwanashyaka, nacido en Butare, estudió ciencias económicas en Alemania Occidental, donde vivió desde 1989 y obtuvo asilo en el año 2000. Estaba casado con una mujer alemana, con quien tuvo hijos, y desde 2001 viajaba entre Alemania y la República Democrática del Congo. En noviembre de 2005, fue incluido en la lista negra de las Naciones Unidas por violar un embargo de armas destinado a promover la paz en la República Democrática del Congo, lo que conllevó a prohibiciones de viaje y congelamiento de activos.
Fue arrestado nuevamente el 17 de noviembre de 2009 por las autoridades alemanas. Su juicio, y el de su presunto cómplice Straton Musoni, comenzó el 4 de mayo de 2011 en Stuttgart, Alemania. Ambos fueron acusados de varios delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad según la ley alemana. Este juicio fue el primero en Alemania por crímenes bajo esta ley. En septiembre de 2015, Murwanashyaka fue condenado a 13 años de prisión, y Musoni a 8 años.
La narrativa de la novela gráfica se centra en estos eventos y su impacto, proporcionando una contextualización importante de la conflictividad internacional y las repercusiones del genocidio ruandés, así como la responsabilidad internacional en casos de crímenes de guerra.

5. Fuentes

El autor viajó a Alemania para informarse del tema y visitó las ciudades de Berlín, Bochum, Mannheim, Stuttgart y entrevistó a Bianca Schmolze, autora del libro *TATORT KONGO - PROZESS IN DEUTSCHLAND.* Se trata de una obra bastante rigurosa que no se limita a la investigación con fines exclusivamente narrativos sino que incluye visitas a centros importantes como las cortes donde Muwanashyaka y el vicepresidente de la FDLR fueron juzgados y plantea preguntas que van más allá de los acontecimientos como “¿Fue el arresto de Murwanashyaka horas antes de una reunión de la ONU donde se iba a condenar las masacres en el Congo una coincidencia o un mero intento de último minuto de las autoridades alemanas de escapar a las críticas por no haber puesto suficientes esfuerzos en su captura?”

6. Análisis mediante imágenes

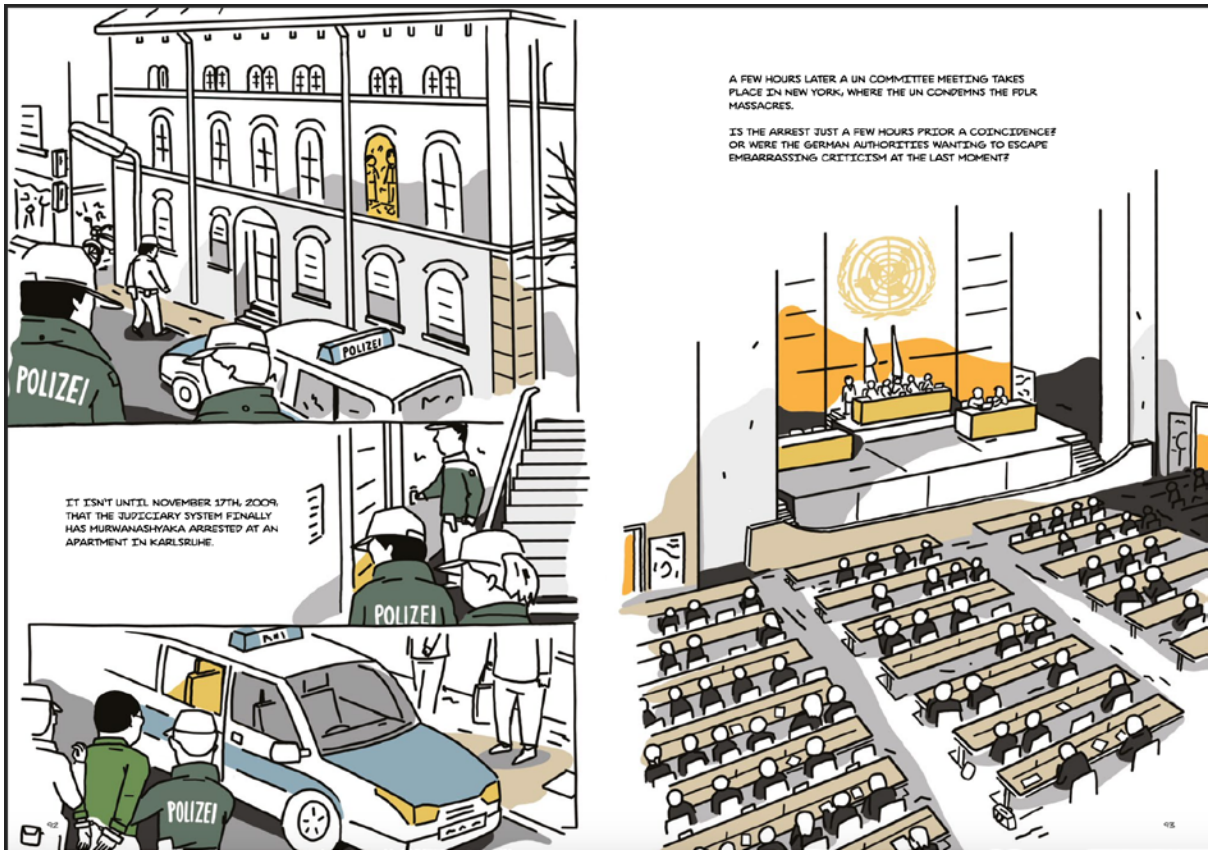
Estas dos páginas me resultaron particularmente interesantes puesto que ponen en contraposición el campamento militar de la FDLR en medio de la selva que el artista resalta con una página llena de color con tonalidad saturada versus las páginas casi privas de color que muestran la cotidaneidad de tanto el autor como Muwanashyaka que se parecen más entre ellas que las de Muwanashyaka y sus seguidores. Estos últimos llevan vidas tranquilas, en centros urbanos. La estabilidad de ambos personajes está representada por ilustraciones de ellos andando tranquilamente y sentados trabajando mientras que en la página que representa a los guerrilleros la mayor parte de los personajes está parado y mirando hacia el centro que viene a representar un estado de tensión y expectativa.

En estas páginas nos introducen a la historia generalizada de la colonización en el continente africano y su impacto en la formación de identidades étnicas y conflictos consiguientes. Durante el periodo colonial, las potencias europeas, como Alemania y Bélgica, impusieron sistemas de clasificación étnica en sus colonias africanas, incluyendo Ruanda. Estos sistemas a menudo exacerbaban diferencias preexistentes o creaban nuevas divisiones, como las entre hutus y tutsis. La historia sugiere que estas divisiones eran artificiales y no reflejaban diferencias étnicas reales, sino que eran una estrategia de control colonial. En Ruanda, la Iglesia Católica jugó un papel significativo durante el periodo colonial, y las misiones católicas fueron influyentes en la educación y en la vida social. Tras la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Alemania y Ruanda continuaron, con Alemania ofreciendo apoyo al régimen militar de Juvéval Habyarimana. Señala que la formación proporcionada por el ejército alemán a oficiales ruandeses, algunos de los cuales participaron posteriormente en el genocidio de 1994. Estos antecedentes históricos proporcionan un contexto crucial para entender los conflictos y genocidios en la región.

Dabilougou hace uso extensivo de los paralelos a lo largo de su obra. En esta página en particular es particularmente resaltante puesto que se aborda el concepto de “divide y vencerás” aplicado por los poderes coloniales para la dominación de los pueblos oprimidos. Esta página en particular muestra la hipocresía de occidente que mediante la iglesia católica inculca un mensaje de paz, fraternidad, de dar la otra mejilla mientras que crean desunión y siembran desidia en la población creando grupos artificialmente contrapuestos cuyos conflictos derivan en sangrientas masacres. Adicionalmente tras el fin oficial del periodo colonial la relación se mantiene a nivel de estados y el ejército alemán les ofrece entrenamiento al ejército ruandés que continúa perpetuando las estructuras sociales divisorias impuestas en la colonia. Esta página ilustra de manera llamativa la contraposición entre la paz que predican y la violencia que provocan.

En estas páginas el autor describe cómo el conflicto entre hutus y tutsis se intensificó en una guerra civil abierta, culminando con el asesinato del presidente hutu Habyarimana, lo que provocó una ola de violencia contra los tutsis. La tensión entre hutus y tutsis, exacerbada durante el periodo colonial, desembocó en el genocidio de 1994. La influencia internacional, incluyendo la política y los medios, fue significativa en el desarrollo del genocidio. Destaca el papel de la estación de radio Mille Collines, utilizada por los extremistas hutus para incitar al genocidio y coordinar ataques contra los tutsis. Hace hincapié en la complicidad de los sacerdotes y obispos hutus en el genocidio y la influencia de una fundación política alemana en la formación del personal de la estación de radio antes del genocidio. Estos elementos resaltan la complejidad del conflicto y la influencia de factores externos en el genocidio. Las consecuencias incluyeron desplazamientos masivos y la formación de grupos rebeldes como el FDLR en el Congo, planteando cuestiones sobre la responsabilidad y eficacia de la intervención internacional en conflictos étnicos y políticos.

Artísticamente se muestra un paralelo entre la violencia física y la violencia verbal o incitación a la violencia poniéndolas en el mismo plano. Aunque la segunda sea a menudo considerada “menos fuerte” que la primera, está siempre le es precursora y una expresión de violencia verbal tan explícita implica una situación de violencia sistémica institucional donde la violencia en general no solo se tolera y se condona sino que se aprueba y se fomenta.



En este punto la novela gráfica se centra en los horrores perpetrados por la FDLR en 2009, incluyendo la pérdida de 1,000 vidas y la violación de 7,000 mujeres y niñas. Estos actos dieron lugar a un nuevo flujo de refugiados, principalmente tutsis. Describen detalladamente la trágica pérdida de vidas y las violaciones masivas cometidas por este grupo, resaltando el impacto devastador de sus acciones en la población local. Se menciona la perplejidad en la oficina de la ONU en Goma sobre el papel del presidente de la FDLR, residente en Alemania, y aborda la inacción de las autoridades alemanas para detener el apoyo y la propaganda de la FDLR, a pesar de la evidencia de su liderazgo y operaciones desde el país. Finalmente, se aborda la detención de Murwanashyaka por el sistema judicial alemán en noviembre de 2009, potencialmente influenciada por presiones internacionales, sugiere una posible conexión con una reunión de condena de las masacres de la FDLR por parte de la ONU en Nueva York. Esto subraya la complejidad de la justicia internacional, la respuesta a los crímenes de guerra y cuánto pesa el factor de la “performance” sobre ambas.

Abordándose la historia de Murwanashyaka, el narrador conecta África y Europa a través de varios crímenes. El Marto resalta cómo artistas y periodistas pueden unir ambos continentes en la búsqueda de la verdad y la justicia. La decisión de renombrar calles en el distrito africano de Berlín, que previamente llevaban nombres de criminales de guerra, destaca la larga duración del debate y el desafío de enfrentar y cambiar la percepción de la historia común de África y Europa, y sus vínculos sangrientos. La mención de la resistencia de los políticos alemanes claramente ejemplificada por la duración de 10 años del debate sirve para de cierta manera dar un cierre a lo que ha sido el tema de fondo de la obra: la responsabilidad de occidente, en este caso Alemania, en la situación actual de África, su arrepentimiento de boquilla por los crímenes cometidos durante la época colonial, su complicidad con estados violentos que mantienen órdenes coloniales, su resistencia a involucrarse en la búsqueda de justicia a menos que esté en juego su propio prestigio internacional y su hipocresía en general. No hay cambios estructurales que demuestren una verdadera conciencia antiracista y anticolonial.

7. Valoración final

Las ilustraciones, dibujos computarizados parcialmente coloreados, son dinámicos y transmiten efectivamente la gravedad del tema. A pesar de la falta de extensos diálogos o secuencias de acción, la novela comunica eficazmente los contextos históricos y políticos. La portada, que muestra cuerpos envueltos en banderas alemanas, es particularmente impactante. Esta novela es una herramienta valiosa para estudiar las problemáticas que refleja, principalmente por su capacidad de hacer accesible y comprensible una cuestión histórica y política compleja de manera fácil de comprender, para el alcance a un público mucho más amplio. La combinación de narrativa personal con hechos históricos crea una conexión emocional y profunda con el lector. La interdisciplinariedad del arte y el periodismo ofrece una

perspectiva única, enriqueciendo la comprensión de la historia de la que se ocupa la novela gráfica. Sin embargo, podría beneficiarse de fuentes primarias a través de entrevistas a víctimas, sobrevivientes y familiares, visita a los lugares donde hallaron las propias masacres, así como contactando a los investigadores locales para proporcionar una visión más completa. Las fuentes principalmente apoyadas dentro del cómic no cruzan más allá de las fronteras alemanas, dejando una clara limitación y necesidad de volver a traer el tema a colación. Teniendo en cuenta la formación que obtuvo el Marto en Occidente, en su caso en Francia, y su coautor alemán, podemos alimentar una sana sospecha de un sesgo occidentalista, resaltado por su falta de visita al *Tatort*, la escena del crimen.
Dentro de sus limitaciones investigativas se trata de una obra que invita a reflexión y crítica sobre la historia y el papel de las naciones en conflictos internacionales, en este caso abarcando dos continentes, África y Europa, siendo un recurso educativo excelente para introducir temas históricos complejos de manera accesible y atractiva. Resaltando que además nuevamente que no se limita a la narración de los hechos sino que plantea preguntas críticas sobre por qué los actores internacionales actúan como lo hacen, siendo la reflexión crítica una herramienta indispensable de inculcar a cualquier nivel educativo, sobre todo en la era de la desinformación.

8. Bibliografía

https://www.msf.ch/de/ueber-msf/veranstaltungen/fumetto-internationales-comic-festival-luzern-0

International Journalism Festival (s.f.) “FREDERIK RICHTER - CORRECT!V”. https://www.journalismfestival.com/speaker/frederik-richter

Biennale Dakar (9 de marzo 2022) “EL MARTO – DABILOUGOU, Grégory Mady Aurélien – BF – Expo IN”. https://biennaledakar.org/2022/05/09/el-marto-dabilougou-gregory-mady-aurelien-bf-expo-in/

CORRECT!V (s.f.) “Made in Germany: A Massacre in Congo” https://correctiv.org/wp-content/uploads/2019/03/FDLR_Comic_ENGL.pdf

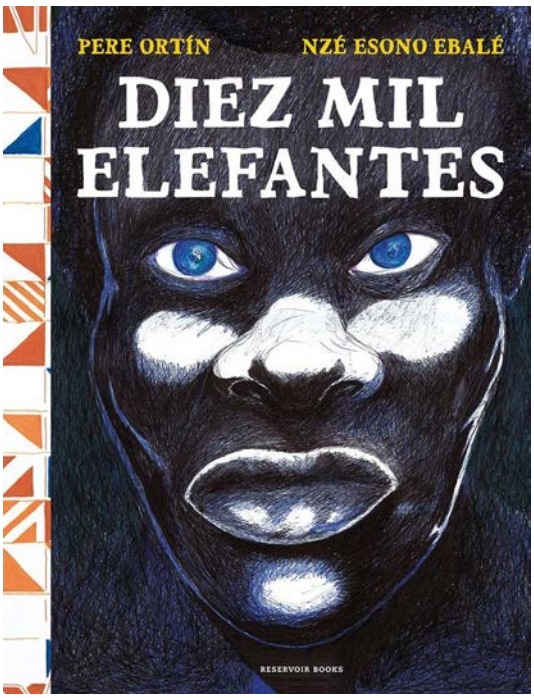
Medecins sans Frontières Suisse (18 de marzo 2023) “Fumetto - Internationales Comic-Festival in Luzern”. https://www.msf.ch/de/ueber-msf/veranstaltungen/fumetto-internationales-comic-festival-luzern-0

Página personal de Frederick Richter (2023, 15 de Noviembre) “Ich freue mich auf meinen Vortrag gleich über Auslandsbestechung – was denken Sie?”. [Post] https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7130426701536210944/

Teresa Cabrero e Inés Dooman

1. Título

Diez Mil Elefantes



2. Autores

Diez Mil Elefantes, la novela gráfica elegida ha sido escrita por el autor Pere Ortín, un periodista que en un primer momento escribió el guion para un documental que llamaría "*Un día vi 10.000 mil elefantes*", pero que acabaría por descartar por insatisfacción con el proyecto. Ahí es cuando decide contactar con el artista ecuatoguineano Nzé Esono Ebalé para que crease a través de su arte a los protagonistas de su historia, además, ha sido publicada por la editorial Reservoir Books en 2022.

Pere ha sido director de una revista de viajes y durante más de una década ha trabajado como reportero y periodista en Radio Televisión Española y en periódicos como La Vanguardia; además de escribir otras obras como *Mbini* o director y productor de películas documentales como *Africalls*? (2008) y *La niña blanca* (2011), entre otros.

La historia de ZNé Esono es un poco más enrevesada. Es uno de los artistas gráficos e ilustradores más importantes de Guinea Ecuatorial, que tras la publicación en 2015 de su obra *La pesadilla de Obi* (2015), acabó siendo arrestado y estuvo durante seis meses en la cárcel. Fue liberado gracias a una importante movilización internacional y el apoyo por la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión. A partir de entonces, ha seguido escribiendo y dibujando, además de haber recibido varios premios como el Premio Coraje de Network o el Premio Veu Lliure del PEN Catalá, ambos en 2017.

3. Temática general

La novela gráfica describe cómo Guinea Ecuatorial fue producto de los rescoldos de la España colonial. Ngono Mba, nuestro protagonista, narra su juventud en Guinea y cómo el cineasta madrileño Manuel Hernández-Sanjuán durante la expedición de españoles, estaba obseso por encontrar un lago donde supuestamente vivían 10.000 elefantes en la parte más profunda del país; esta expedición se llevó a cabo durante los primeros años del franquismo, en concreto entre 1944 y 1946.
No cuenta el conflicto como tal de los españoles en Guinea, sino que a través de un caso particular como es la expedición de fotógrafos, el autor Pere Ortín nos quiere mostrar cómo fue la colonización de Guinea. Ngono Mba durante las siguientes páginas, cuenta la adaptación y el proceso de la expedición de los españoles y la llegada posterior de curas para convertir al cristianismo a los habitantes de la tribu. Este punto sobre la conversión al catolicismo es uno de los más importantes, debido a que el traductor entre los guineanos y el cura era corrupto y tergiversaba las conversaciones, como consecuencia, se construyó un ideario equivocado en España sobre la realidad de Guinea Ecuatorial. Todo ello a través de las reflexiones del Ngono Mba anciano acerca de cómo tendrían que no haberse dejado someter por los españoles.

4. Contextualización

Guinea Ecuatorial estuvo bajo dominio español durante casi 50 años, siendo utilizada por la metrópoli con fines principalmente económicos. Habiendo perdido su foco en las colonias americanas, España comenzó a legislar a favor de los colonizadores para así atraer inversión, prohibiendo, por otra parte, la posesión a nativos no cristianizados. Sin embargo, la escasez de mano de obra y las instituciones poco desarrolladas hicieron que esta colonia no fuese demasiado beneficiosa para la metrópoli.
Tras la conferencia de Algeciras, la élite española empezó a ver a África como futuro económico, llevando a que se diese una gran inversión en antiguas colonias. Las prácticas más llevadas a cabo en Guinea eran el cultivo intenso, principalmente de cacao, y también de azúcar, café y madera.
Este territorio también fue clave durante la Guerra Civil española, visto como un impulso del crecimiento y parte de la reconstrucción del estado, ya que muchos españoles vieron la oportunidad de emigrar. Hubo un aumento demográfico en la colonia, y un continuo abuso a los nativos.
Debido al contexto en el que se encontraba España cuando este territorio pasó a ser colonia, se mostraba un escaso respeto por la diversidad cultural, lingüística y étnica de las poblaciones locales, estando inspirado en la cultura política de la metrópoli. Destruyó casi en totalidad culturas nativas, ya que la Guardia Colonial perseguía cualquier creencia y rito antiguo al considerarlos salvajes y perniciosos. Tampoco se les dejaba hacer uso de sus formas típicas de autogobierno (Álvarez-Chillida, 2018).
El catolicismo también jugó un papel fundamental en la colonia de Guinea Ecuatorial, viéndose como fundamental la existencia de una familia monogámica y la aculturación a los colonizados por parte de la Misión Católica.

5. Fuentes

Hermics Film, fue la expedición de fotógrafos y cineastas que inspiraron a Ortín para crear esta novela gráfica. Este grupo viajó a Guinea Ecuatorial con el objetivo de capturar los últimos esbozos de la España colonial en la década de los 40 con fines propagandísticos para la dictadura franquista. Después de varias investigaciones, Ortín contactó con el último superviviente de la expedición: Manuel Hernández-Sanjuán. Poco antes de la muerte del pionero cineasta, éste no sólo le relató los detalles de aquel viaje, sino que también le dejó al periodista un total de 5000 negativos originales que quedaron pendientes de mostrar al público. Muchas de las escenas ilustradas por Esono son inspiración de las fotografías que Hernández-Sanjuán otorgó a Ortín, además, están mezcladas con otros elementos como cartas, mapas o collages originales.

Fuente: *Diez MiL Elefantes*, mapa de la Guinea de aquel entonces

Fuente: *Diez Mil Elefantes*, carta de Hernández-Sanjúan a un amigo suyo que residía en España durante la expedición

6. Análisis mediante imágenes

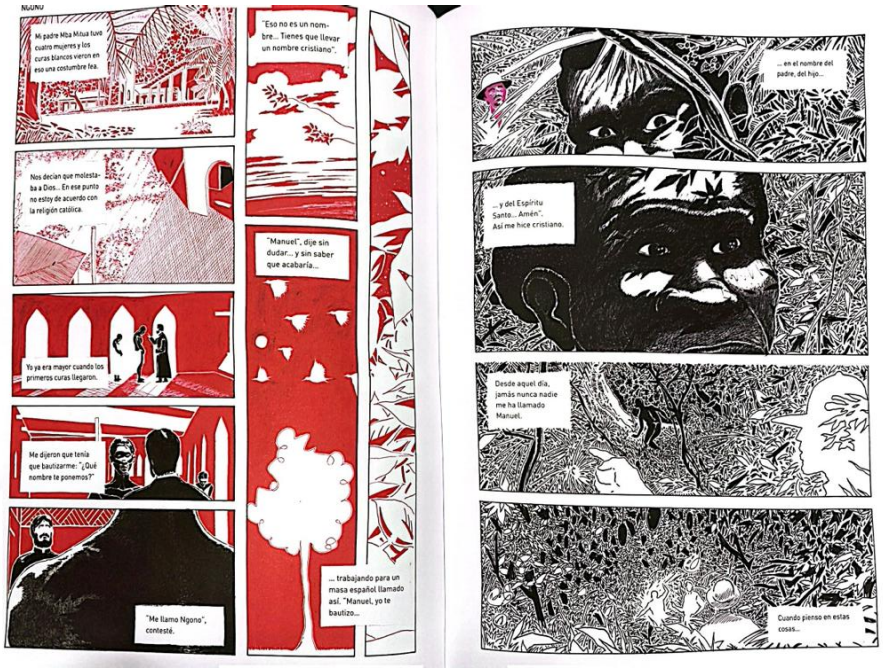
Esono ilustra con gran creatividad e imaginación esta novela gráfica, haciendo uso de únicamente bolígrafos de la marca Bic de ocho colores para ilustrar la historia de Hernández-Sanjúan y Ngono Mbá- nuestros personajes principales -. Además, las escenas de la novela, están separadas las unas de las otras con los mapas, fotografías y collages que el antiguo expedicionista dejó a Ortín. Recurso que hace de esta historia una mucho más documental y fundamentada.

Continuando con el análisis a través de imágenes, comentaremos algunos de los elementos más relevantes de la historia, como son la llegada de los españoles, la búsqueda del lago de los elefantes y la evangelización de los habitantes de la tribu de Ngono Mba. (Todas las imágenes siguientes han sido extraídas de la novela gráfica *Diez Mil Elefantes*)

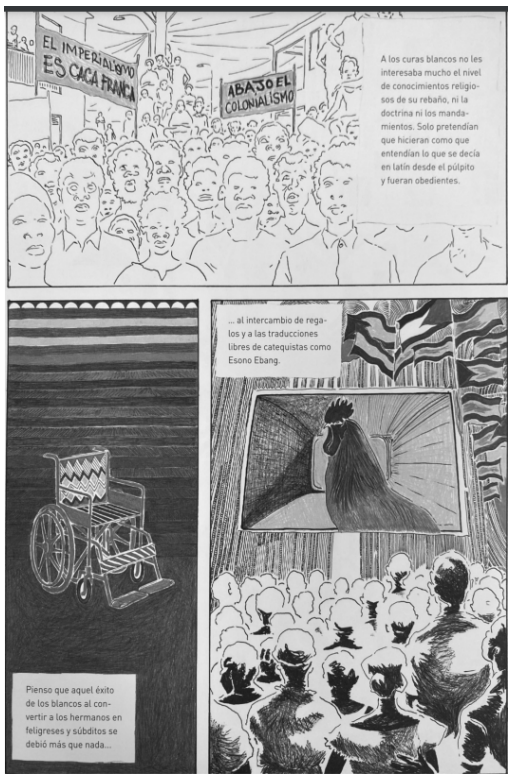
En la primera viñeta escogida, se muestra la llegada de los españoles a Guinea Ecuatorial y cómo a pesar de que el recibimiento de los locales fuese hospitalario, por parte de los españoles se entendió como una superioridad clara sobre los guineanos. Esto, se muestra con plano en contrapicado que escenifica la supremacía de los colonizadores por encima del resto.

Por otro lado, en esta segunda imagen, el autor ha querido mostrar la clara incomprensión por parte de los españoles de la forma de vida de la tribu, así como la incapacidad para adaptarse a ella. En este caso, lo muestra a través de un diálogo que mantienen los dos protagonistas - Hernández-Sanjúan y Ngono - sobre una de las mujeres de la tribu.

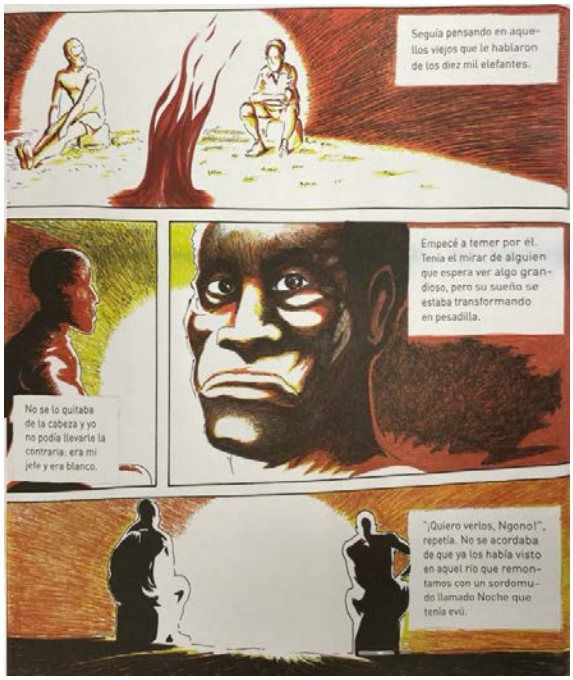
En las siguientes dos imágenes, se muestra por un lado en la primera de ellas cómo fue el bautizo y conversión de nuestro protagonista al catolicismo, dibujos coloreados en rojo, para mostrar de una forma más visual la experiencia tan difícil e incomprensible para Ngono Mba. En la segunda de las imágenes escogidas, se escenifican las extorsiones del traductor del cura sobre las historias de los habitantes de la tribu.



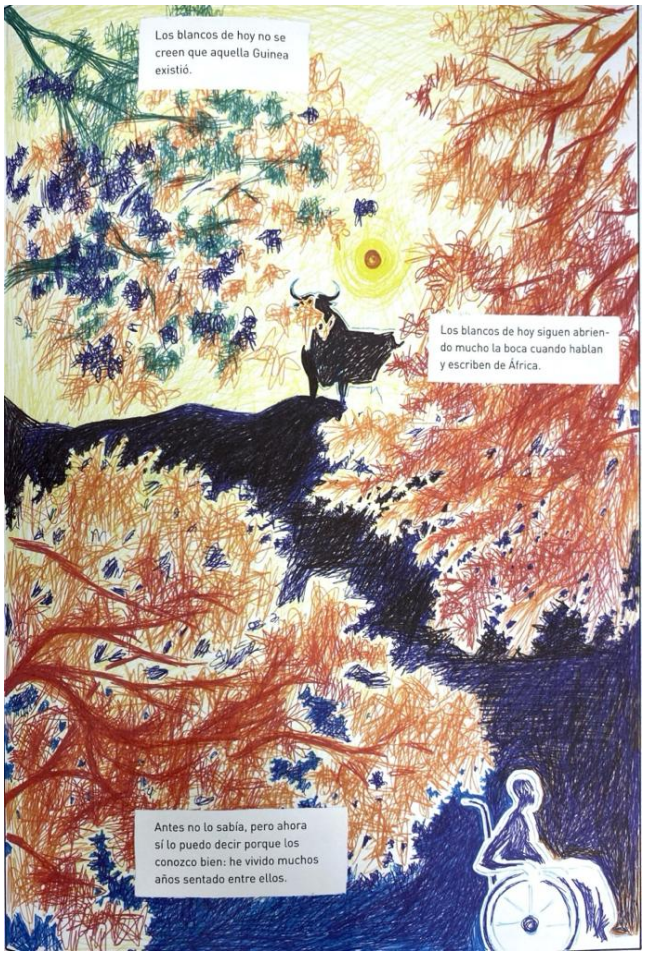
En la siguiente viñeta escogida, se muestra cómo en realidad los curas no estaban del todo interesados en asegurarse de que se entendía la doctrina que se enseñaba, sino que más bien solo les interesaba el poder y el control sobre el conocimiento y la forma de pensar.



En esta, por otro lado, de nuevo con colores vivos y de tonalidades rojas, se narra la obsesión de Hernández-Sanjúan por encontrar el lago de los 10.000 elefantes, el cual, después de todo, nunca llegaron a encontrar.



Cabría señalar, que durante todo este proceso, Ngono y Hernández-Sanjúan se hacen amigos, debido en gran medida a que fueron juntos a buscar el lago de los 10.000 elefantes. Durante esta aventura que emprenden juntos, Ngono es bautizado y empieza a aprender a escribir, leer y hablar en castellano. Finalmente, cuenta cómo le trajeron a España cuando unos años más tarde se quiso investigar esta expedición para que contase su propia experiencia, la cual nos relata a través de la comparación con una de las cosas más dolorosas que pueden pasar: un parto. Además, confiesa al lector las ideas tan equivocadas que se tenían de Guinea - y África en general - y que no es la manera en la que le hubiese gustado conocer España. En esta imagen, muestra uno de los símbolos que más representa a España - un toro - y en los mensajes hace críticas a las concepciones equivocadas que se tienen sobre África y cómo de duro fue adaptarse a su nueva vida en nuestro país.



7. Valoración final

Como valoración final, pensamos que es una herramienta útil para entender la problemática que rodea la colonización en Guinea Ecuatorial, desde las reflexiones de una persona que lo vivió de primera mano, además de las cartas de uno de los fotógrafos que estuvo también, en el territorio colonizado.
A pesar de ello, no consideramos que sea una herramienta para el estudio como tal, ya que no cuenta en sí los antecedentes, el desarrollo, y las consecuencias de lo ocurrido. Ayuda a entender la posición e incluso sentimientos de las personas que se vieron sometidas a la colonización, además de incitar a la reflexión del lector, al hacer uso de figuras retóricas. Cuenta de forma implícita la colonización española, mediante el uso de imágenes y de una forma que se lee muy rápido, ayudando a entender el conflicto, pero no a estudiarlo de forma realmente profunda.
Los aspectos a mejorar serían con respecto a la contextualización de la expedición y las fuentes utilizadas. Los collages, cartas o testimonios escritos deberían estar citados, para que el lector entienda de donde provienen, ayudando así al entendimiento de la historia.

En nuestra opinión, algo a resaltar es la facilidad con la que se realiza la lectura y la comprensión de la misma. Además, las imágenes utilizadas y los colores reflejan muy bien

cada pequeña parte del libro que se va contando según avanza la historia. También nos parece importante destacar que el hecho de que el propio dibujante sea guineano y que la postura del emisor sea distinta a la que estamos acostumbrados a leer en el norte global, hace que la historia se cuente de una forma más respetuosa e incluso más real, al no contar con la subjetividad desde la cual se cuentan relatos que no son realmente nuestros.

8. Bibliografía:

Álvarez-Chillida, G. 2018. Guinea Ecuatorial: el legado de la colonización española. Disponible en: https://www.revistasmarcialpons.es/revistaayer/article/view/introduccion-guinea-ecuatorial-el-legado-de-la-colonizacion-espa/1438

CCCB, 2022. Nze Ramón Esono Ebalé. Disponible en: https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/nze-ramon-esono-ebale/239932 [Consultado: 14/11/2023]

Fundación Gabo. Pere Ortín Andrés. Disponible en: https://premioggm.org/persona/pere-ortin/ [Consultado: 14/11/2023]

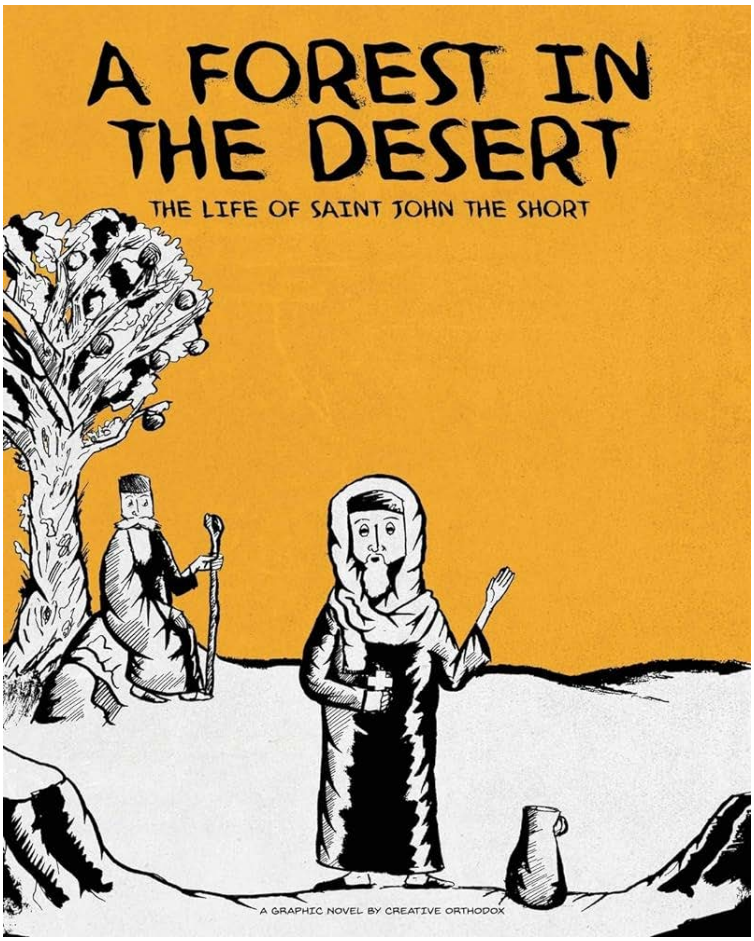
Jiménez, J. 2022. 'Diez mil elefantes', una brillante reflexión literaria y artística sobre el pasado colonial español. Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20220531/diez-mil-elefantes-comic-reflexion-pasado-colonial-espanol/2356430.shtml [Consultado: 14/11/2023]

Lakhloufi Balouati, S. 2021. La olvidada historia colonial española en Guinea Ecuatorial. Disponible en: https://www.euxinos.es/2021/10/13/la-olvidada-historia-colonial-espanola-en-guinea/ [Consultado: 14/11/2023]

Clara Rodríguez y Alba Gonzalo

1. Título.

A Forest in the desert



2. Autor / es: breve biografía y referencia a otros trabajos previos o posteriores.

El autor de esta novela gráfica es Michael Elgamal. Michael Elgamal es la fuerza motriz de Creative Orthodox, un blog donde narra historias de la cristiandad antigua. Es un artista egipcio canadiense que busca ejemplos de virtud en la vida de los antiguos santos cristianos y les da vida en tinta y color. Las ilustraciones que comparte en Internet oscilan visualmente entre el arte cristiano antiguo y los garabatos infantiles. Ha publicado dos novelas gráficas con gran alcance: *Anastasis: the Harrowing of Hades*, una novela gráfica en color donde explora lo que le pasó a las almas del viejo testamento en el Hades, las emociones previas a la crucifixión y las consecuencias del enigmático descenso de cristo a los infiernos, y, *A Forest in the Desert*, sobre la vida de San Juan el Pequeño.

Nació en Egipto y se trasladó a Canadá cuando tenía 15 años, nació como copto ortodoxo en Egipto, en El Cairo. Posteriormente se trasladó a una pequeña ciudad llamada Kitchener, en Canadá.

Sus obras más destacadas son *Anastasis: The Harrowing of Hades, Pope Kyrillos Loves to Pray, A Forest in the Desert: The Life of Saint John the Short, Saint Antony & the Humble Leaflet, My Saintly Alphabet: A Creative Orthodox Coloring Book for Kids y My saintly family: A book on Christian family life for toddlers and young children.*

3. Temática general.

Esta novela gráfica trata sobre San Juan el Pequeño y su vida, un monje cristiano eremita y asceta que vivió en el desierto de Tebaida, en Egipto, durante los primeros siglos del cristianismo, alrededor del siglo IV, quién fue considerado un santo en la tradición cristiana oriental y occidental, inspirado por los grandes padres del desierto para viajar al desierto de Scetis y hacerse monje.

Así, la novela se va desarrollando conforme a las etapas vitales del santo: primero su inicio en la espiritualidad cristiana, posteriormente su inmersión en el ascetismo, y, las vivencias y enseñanzas religiosas que su mentor Abba Amoi le enseña para a continuación, convertirse él mismo en un Abba que compartió su sabiduría con discípulos como propósito de Dios. Pasando por la búsqueda de lo glorioso y santificado mediante la soledad, y, adquiriendo cualidades divinas como la humildad, la obediencia, la purificación del espíritu mediante el constante rezo, etc. Consiguió convertirse en un santo y en una importante persona para la comunidad copta en Egipto. Sus enseñanzas y los milagros que realizó quedaron para siempre en el imaginario de esta comunidad religiosa que ha estado siempre tan perseguida en este país, como un símbolo divino de resistencia y amor a Dios.

4. Contextualización: conflictividad internacional que estudia.

Esta novela gráfica narra la historia de San Juan el Pequeño, una figura muy relevante en la tradición cristiana copta. Los coptos forman parte de una minoría étnico-religiosa situada en Egipto. Aunque son una minoría en un país mayoritariamente musulmán, los coptos representan casi el 10% de la población egipcia. Con más de ocho millones de coptos dentro del país, y sus homólogos de la diáspora que viven predominantemente en Estados Unidos, Canadá y Australia, hay aproximadamente un total de 18 millones de coptos en todo el mundo. La Iglesia Ortodoxa Copta lleva sufriendo ataques islamistas a sus iglesias y seguidores, bombardeos, secuestros, y ejecuciones desde hace varios siglos. La persecución histórica de los coptos se ha llevado a cabo por varios grupos y fuerzas.

La persecución cristiana se hizo patente por primera vez en el año 249 d.C., cuando el emperador romano Decio promulgó un edicto para restablecer la religión del Estado, exigiendo a los habitantes que adoraran a los dioses de sus conquistadores romanos. Con este edicto, y la negativa a cumplirlo, se produjo una persecución a escala imperial, que culminó con unos 800.000 hombres, mujeres y niños martirizados en Egipto bajo el emperador romano Diocleciano.La persecución no logró sus objetivos a largo plazo, ya que el Imperio Romano

no tenía la capacidad de derrocar a una "organización" que contaba con una población considerable que habitaba la mayoría de las provincias que bordeaban el Mediterráneo. Posteriormente, la conquista de Egipto por el emperador Constantino y el establecimiento del cristianismo como religión oficial del imperio en el año 313 d.C. permitieron que la Iglesia floreciera bajo el Imperio Bizantino, anulando por completo las iniciativas de Diocleciano.

Más tarde, en el año 639 d.C., comenzó la era islámica cuando los conquistadores musulmanes se apoderaron de Egipto. Bajo los musulmanes, los coptos podían practicar el cristianismo libremente, siempre que pagaran su impuesto especial llamado "jizya". Sin embargo, los individuos que no podían pagar se enfrentaban a la disyuntiva de la conversión o la muerte. Bajo el dominio musulmán, la discriminación religiosa de los coptos era evidente en todos los aspectos de la vida. Además de la restricción financiera de la jizya, los coptos carecían de representación política y estaban a merced de los líderes islámicos, que imponían leyes que restringían la construcción y reparación de iglesias, la conducta pública, las herencias, el código de vestimenta y las actividades religiosas públicas. Por último, la dinámica social normal fue deteriorada ya que los cristianos coptos casi nunca se mezclaban con sus homólogos musulmanes como consecuencia de la discriminación económica y política. La división social entre cristianos y musulmanes dentro de Egipto se convirtió en norma. Cuando se cuestiona la intención de las restricciones aplicadas bajo el régimen islámico, resulta evidente que muchas de las leyes se crearon para fomentar la islamización y la arabización de Egipto.Inmediatamente después, las iglesias fueron destruidas y muchos se vieron obligados a convertirse al islam. Aunque Egipto tiene una mayoría musulmana y es reconocido mundialmente como una nación islámica, el cristianismo copto permanece, con millones de coptos que reclaman Egipto como su hogar. La razón del fracaso de la islamización completa de Egipto puede atribuirse al impuesto de la jizya.. El enfoque de los conquistadores musulmanes, aunque extremadamente discriminatorio, hizo que el cristianismo en Egipto no se extinguiera por completo.

En la era moderna, la tensión religiosa en Egipto no ha cambiado drásticamente a lo largo de los años. Se siguen aplicando políticas que impiden reparar las iglesias. Los jóvenes coptos sufren desventajas económicas por la falta de oportunidades laborales. La condición religiosa se hace constar claramente en el documento de identidad de todo ciudadano egipcio, a partir de los dieciséis años, sin dejar espacio para una dinámica social normal. Además, los egipcios tienen prohibido cambiar su identidad religiosa del islam al cristianismo. La discriminación y la persecución religiosas han sido tan graves que se produjo un movimiento masivo de migración copta, que dio lugar a una creciente diáspora de coptos, acentuada en la década de 1970.

Los coptos han sido objeto de violencia organizada a lo largo de los años como resultado del odio gestado a lo largo de la historia mediante la discriminación social y económica. Muestra de ello es el ataque perpetrado en 2016 en la iglesia de San Pedro y San Pablo (El Cairo) donde un terrorista suicida cometió un atentado dejando 25 muertos y gran número de heridos cuando se hacía la misa dominical.Se atribuyó la autoría del golpe el grupo yihadista afiliado al Estado Islámico. La violencia dirigida hacia ellos ha generado preocupaciones significativas entre la comunidad internacional sobre la seguridad y la protección de los cristianos en el país, así como sobre la coexistencia pacífica entre las comunidades religiosas en Egipto.

5. Fuentes

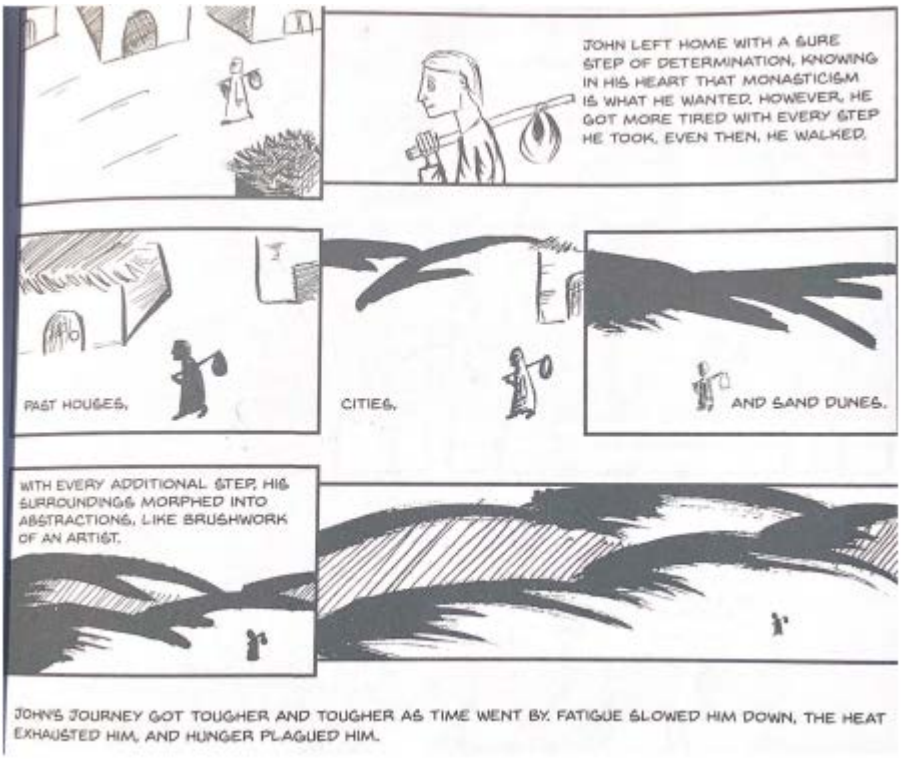
Las referencias que ha utilizado el autor para llevar a cabo esta novela gráfica son el libro *Saint paisios the great*, escrito en 1998 por Leo Papadopoulos, donde se cuenta la historia de San Juan el Pequeño y donde el mundo terrenal y celestial se entrelazan constantemente. El autor utiliza como inspiración también el libro *The Holy Workshop of virtue: The Life Of John The Little by Zacharias of Sakha* (2010), escrito por Tim Vivian. Es una obra donde San Juan el Pequeño, proporciona un relato del período de formación del monaquismo egipcio temprano. A través de su vida, donde destaca la importancia de la obediencia y la compasión, ofrece una representación vívida de las primeras prácticas monásticas y su continua relevancia y transmisión en la Iglesia Copta.
Por último, también utiliza como referencia el artículo *"Saint John the short"*, escrito por Rudolph Yanney, en la revista académica Coptic Church Review, donde se desarrolla la historia de San Juan el Pequeño y las doctrinas de la Iglesia Copta Ortodoxa.

6. Análisis mediante imágenes

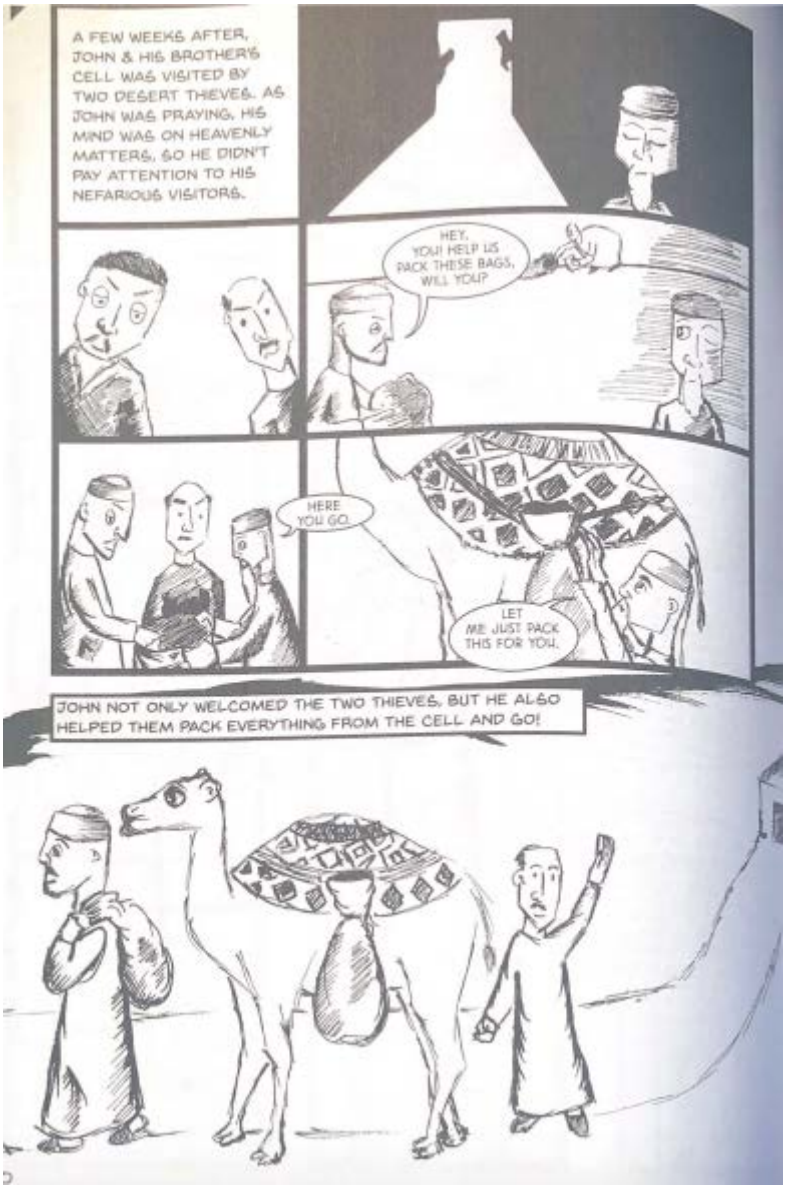
La historia de San Juan el Pequeño, no está directamente relacionada con las persecuciones a los cristianos coptos, ya que él vivió en un contexto en el que el cristianismo estaba bien asentado en Egipto, por lo que, aunque sí enfrentaban algunos ataques de los bárbaros, no sufrían persecuciones sistemáticas como sí ha sucedido en otras épocas.

Sin embargo, elementos de su vida y espiritualidad reflejados en el libro, describen valores y actitudes que podrían ser inspiradoras para aquellos que sí sufren esta conflictividad.

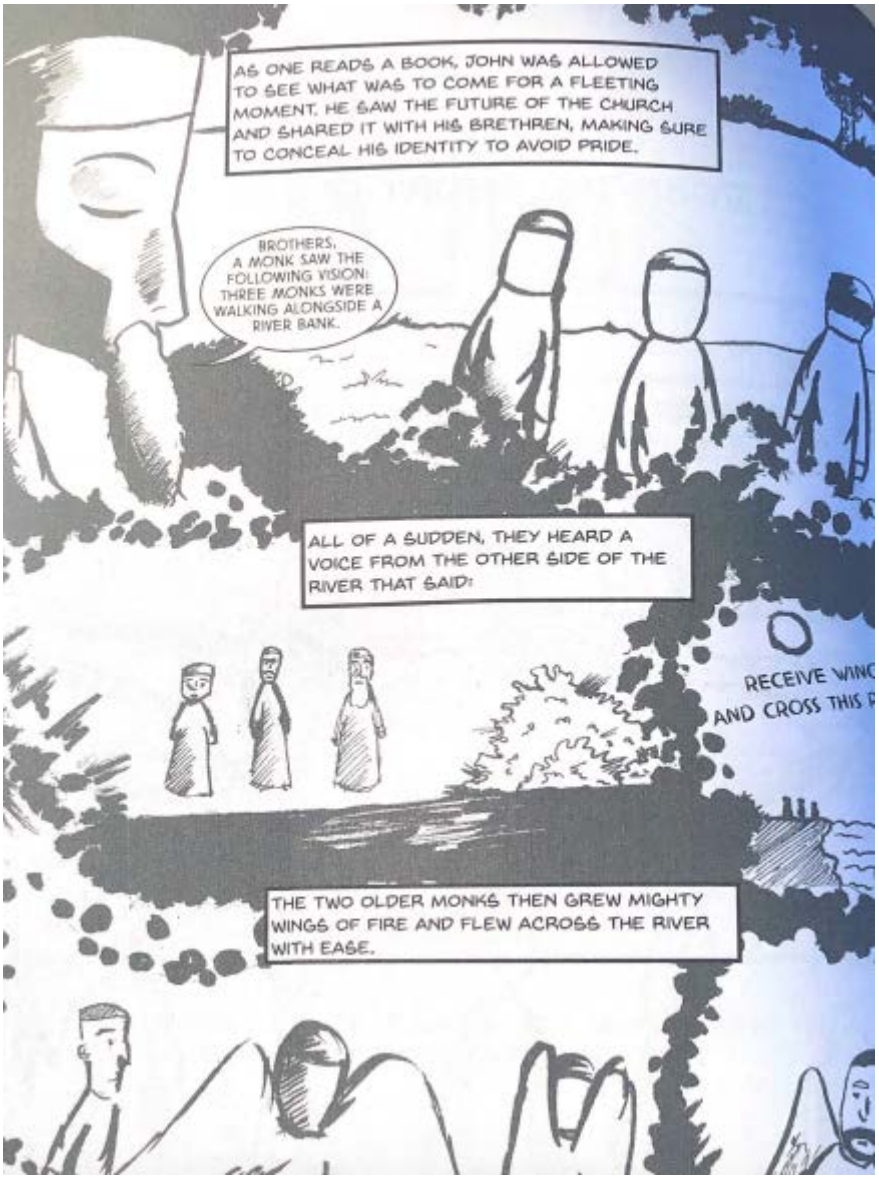
1. La retirada al desierto: San Juan el Pequeño, con tan solo 18 años, se retira a vivir al desierto de Tebaida (Egipto), al monasterio donde vivían los demás monjes. El hecho de que el monasterio se situase en mitad del desierto puede simbolizar una respuesta ante una persecución potencial, pues el desierto es un lugar remoto donde los monjes podían encontrar la paz y evitar posibles conflictos. Al alejarse de los centros urbanos y buscar la soledad en el desierto, podrían perseverar su fe, evitando la conflictividad, mostrando así una estrategia de resistencia no violenta.



2. Renuncia y Desapego como fortaleza espiritual: en esta imagen podemos observar cómo dos hombres vienen a robar al monasterio. San Juan el Pequeño, en vez de enfrentarse a ellos, les ayuda a empaquetar todo lo que habían robado para llevárselo en camello. *"John not only welcomed the two thieves, but also helped them pack everything from the cell and go!"* Esto representa el desapego por las posesiones materiales de San Juan el Pequeño, que junto con la renuncia a los placeres mundanos, podría interpretarse como una fortaleza espiritual, ante la posibilidad de una persecución o asalto. Esta preferencia de lo espiritual sobre lo material, ejemplifica los valores que intenta promulgar, como son la valentía, resistencia a la adversidad y humildad.

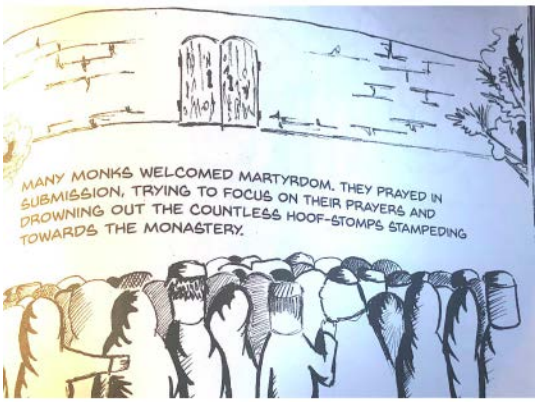


3. En esta imagen podemos observar la humildad de San Juan el pequeño y como evita el orgullo y reconocimiento personal. En este momento a San Juan el Pequeño se le permite ver el futuro, sin embargo, cuando va a contar al resto de hermanos lo que ha visto, oculta su identidad y no dice que es él mismo el que lo ha visto. La humildad es una actitud valiosa en tiempos de conflicto, debido a la falta de interés de reconocimiento. Además es una fuerza poderosa para lograr mantener la paz interior en tiempos difíciles, manteniendo la serenidad sin buscar ningún tipo de venganza.

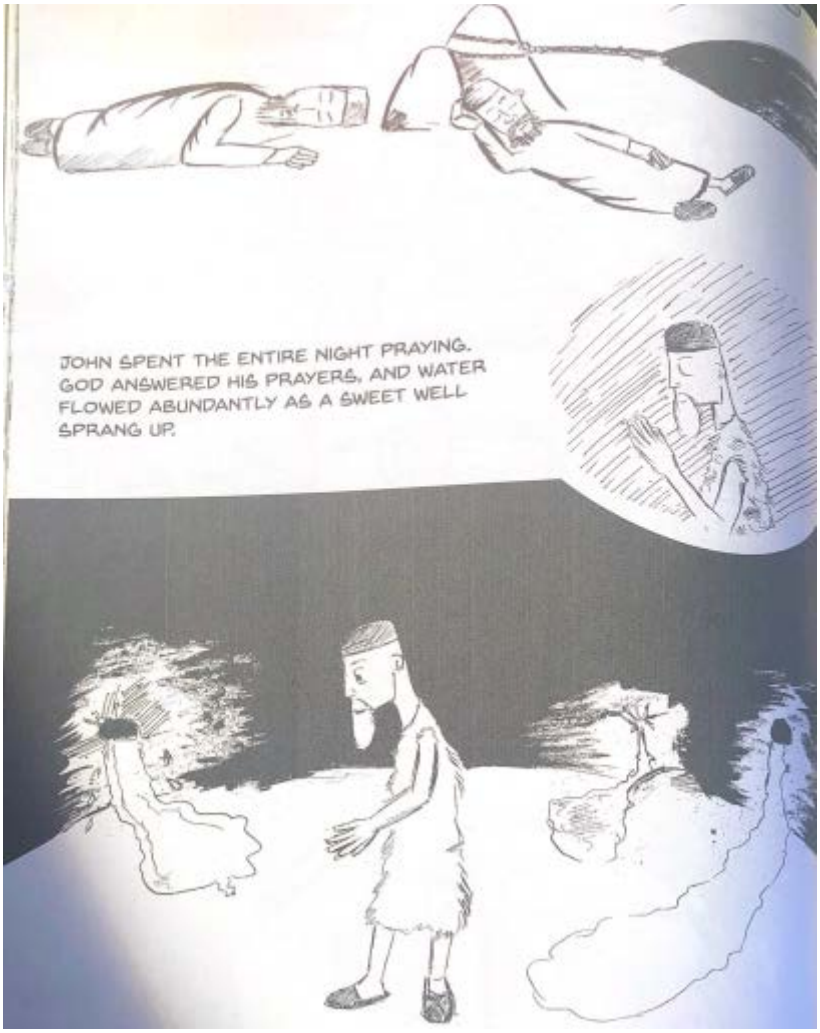


4. En esta imagen podemos observar cómo a pesar de que los bárbaros asaltaron el monasterio, matan a muchos monjes, destruyen libros sagrados, queman iglesias, etc, los monjes no se defienden ni actúan con venganza. Sin embargo, reciben el martirio rezando en sumisión. Esto se puede relacionar con la creencia cristiana de la vida después de la muerte y con la promesa de recompensas espirituales para aquellas personas que sufren por su fe. La veneración de los mártires en la tradición cristiana, influye en la disposición de los creyentes para aceptar el martirio como acto de lealtad a Dios. Además, están expresando una forma de respuesta no violenta, lo que refleja los valores cristianos de amar a los enemigos y responder al mal con el bien. De hecho, en otra imagen de la novela, podemos observar como otro monje le pregunta a San Juan El Pequeño que si está bien enfadarse con los demás, y él le responde que tan solo con sus hermanos, pero no con los no creyentes o con los enemigos, ya que debe prevalecer la sabiduría para entender su astucia y rechazar entrar en su enfado, además de rezar para que sean convertidos al cristianismo.

THE BARBARIANS WERE RUTHLESS.
KILLED MANY OF THE MONKS IN SCETIS.
THEY PLUNDERED MONASTERIES.
DESTROYED HOLY BOOKS,
AND BURNED CHURCHES.
144


MANY MONKS WELCOMED MARTYRDOM. THEY PRAYED IN SUBMISSION, TRYING TO FOCUS ON THEIR PRAYERS AND DROWNING OUT THE COUNTLESS HOOF-STOMPS STAMPEDING TOWARDS THE MONASTERY.

5. Comunión con Dios: Durante toda la novela podemos observar la fuerte comunión con Dios de San Juan El Pequeño, su gran dedicación y contemplación en el desierto es una gran fuente de fortaleza en los conflictos, ya que le mantiene en calma, brindado de consuelo y paz interior en su búsqueda de dirección divina. Esto es una fuente de resistencia en momentos de crisis. La convicción de que hay un propósito más grande, que es guiado por una conexión espiritual, puede ayudar a las personas a encontrar esperanza incluso en situaciones difíciles. Por ejemplo, en esta imágen podemos observar como San Juán se pasa la noche entera rezando, ya que había cavado un pozo y no podía salir de ahí. A la mañana siguiente, Dios respondió a sus plegarias llevando agua al pozo y que así San Juan pudiese salir.



7. Valoración final

Esta novela gráfica que desarrolla la historia de San Juan el Pequeño, es una herramienta útil para el estudio de la persecución de los cristianos coptos en Egipto por diversas razones: esta historia proporciona al lector un contexto histórico y cultural de lo que vivió San Juan El Pequeño, y aunque no muestre las persecuciones de los cristianos coptos, acerca una visión íntima de la realidad cultural, relevante para entender los valores de la comunidad.

La vida monástica de San Juan, refleja los valores fundamentales de la tradición copta, como son la humildad, renuncia o búsqueda espiritual. Estos valores sirven como herramienta de resistencia pacífica ante la adversidad.

Por otro lado, como aspectos mejorables, se podría incluir información histórica adicional sobre las persecuciones a la comunidad copta, ya que la historia de San Juan el Pequeño, no está directamente relacionada con las persecuciones y esto puede limitar el estudio de la conflictividad. Además, la historia sobre todo se centra en la experiencia individual de San Juan, por lo que no se aborda plenamente la diversidad y complejidad de la comunidad.

En general, esta historia ofrece numerosas lecciones valiosas espirituales y éticas que enriquecen el estudio de los cristianos coptos en Egipto, pero para poder abordar una interpretación simbólica se requiere una comprensión histórica del contexto de la conflictividad.

8. Bibliografía

Claret Vidal, M. (2018). La Comunidad Internacional Silencia la Persecución Cristiana en Egipto.

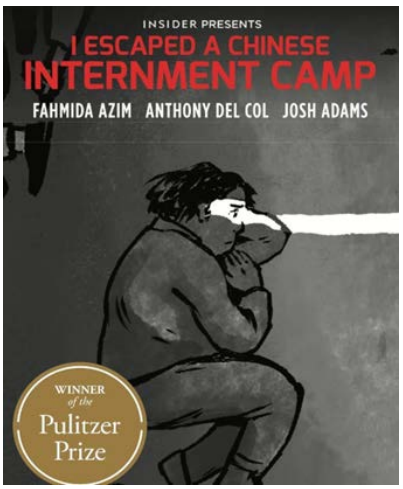
Dávila, A. (2011). Cristianos coptos: 21 siglos perseguidos. Epoca, (1370), 28-31.

Guillaumont, A. (2016). La enseñanza espiritual de los monjes de Egipto: la formación de una tradición. *Cuadernos Monásticos*, (197), 129-138.

Ana Lucía Pisfil Leyva

1. Título

I escaped a chinese internment camp



2. Autores

Los autores de este cómic son Fahmida Azim, Anthony Del Col y Josh Adams.

Fahmida Azim. Es una ilustradora y narradora de Bangladesh. Su trabajo se centra en temas de identidad, cultura, autonomía y derechos internacionales de las mujeres. Entre sus obras previas, ha participado en *I am a leader of my house*, un cómic interactivo para The New Humanitarian, sobre las mujeres rohingya refugiadas y los desafíos de los campos de refugiados en Bangladesh; así como, el libro *Muslim Women are Everything*.

Anthony Del Col. Es un escritor canadiense de cómics y podcasts de gran éxito y ha escrito historias para Marvel Comics, Image Comics, Audible y Wondery. También ha trabajado en otras novelas gráficas y cómics como: *88 days of hell*, sobre un hombre ucraniano que pasó tres meses detenido en un campo de filtración ruso en Donetsk; *Son of Hitler*; *Assasin's Creed*; *Luke Cage* de Marvel; *Sherlock Holmes Vs. Harry Houdini*; *Kill Shakespeare*, y otros.

Josh Adams. Es un dibujante y director estadounidense de arte que ha producido trabajos para Netflix, NBC, CBS, DirecTV, Syfy, Random House, Marvel Entertainment, DC Comics, WWE y más. Entre las novelas y cómics en las que ha colaborado o ha dirigido se encuentran: *Doctor Who*; *House of Mistery* de DC Comics; *DC Batman: Odyssey*; *Superman: The Coming of Supermen*; *Astonishing X Men* de Marvel y otros.

Los tres también han colaborado en la novela gráfica *Bulldozer injustice*, que narra el odio y la discriminación gubernamental contra la minoría musulmana en India. Especialmente tras la aprobación de la Ley de Ciudadanía de 2019, que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU considera de "naturaleza fundamentalmente discriminatoria".

3. Temática general

I escaped a chinese internment camp es una novela gráfica de Insider, ganadora del Premio Pulitzer 2022 al Mejor Reportaje Ilustrado, que sigue el caso real de Zumrat Dawut, una madre de tres hijos y originaria de Ürümqi, la capital de la región Xinjiang en China. Ella describe cómo las autoridades chinas monitorean activamente a los uigures y aplican medidas antimusulmanas. En 2018 fue arrestada y enviada a un centro de detención para mujeres uigures por ser de religión musulmana, donde narra cómo soportó condiciones de vida brutales, torturas, interrogaciones, propaganda anti-musulmana y esterilización forzada. A lo que ella y su marido idearon un plan para que toda su familia pueda salir del país y finalmente escapar a los Estados Unidos en 2019.

4. Contextualización

El gobierno chino es autor de múltiples abusos y políticas en la región autónoma de Xinjiang contra la comunidad uigur por ser de religión musulmana y otras minorías turcas. Desde 2017, la región ha concentrado un drástico incremento de detenciones masivas de las minorías étnicas, entre ellas: uigures, kazajos, kirguís y hui. Se reportan la existencia de cientos de miles y hasta millones desaparecidos, encerrados en campos de "reeducación" para "evitar el extremismo y terrorismo", donde son sometidos a un trato inhumano, constante custodia policial y medidas brutales de represión (Xinjiang Victims Database, 2023).

No obstante, el Gobierno chino trata de mantener su propia narrativa a través de una campaña contra "fuerzas anti-chinas", para desacreditar a las personas que exponen los abusos de las políticas gubernamentales contra los grupos minoritarios de religión musulmana. Específicamente, tras la gran difusión de la historia de Zumrat, el Ministro de Asuntos Exteriores chino, la denunció en 2021 por brindar pruebas y testificar las violaciones y políticas genocidas en China; la respuesta del gobierno chino es que los refugiados son mentirosos, criminales, terroristas y personas de mala moral. De esta forma, tratan de perpetuar su discurso antimusulmán y justificar sus acciones al demonizar a este colectivo, a través de conferencias de prensa donde niegan la existencia de campos de internamiento masivo, abusos físicos y sexuales, abortos forzados y medidas de control de natalidad (Kashgary, 2021).

5. Fuentes

Como se comentó previamente, este cómic narra la historia real de Zumrat Dawut, una refugiada uigur en Estados Unidos, contada a Insider a través de una serie de entrevistas través de Zoom y testimonios oficiales brindados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Insider, 2021).

Para la elaboración de la novela, los creadores inicialmente se pusieron en contacto con organizaciones de derechos humanos y proyectos como el Uyghur Human Rights Project. Asimismo, rescatan la participación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya que este proyecto comparte su misión de crear conciencia a través de un medio innovador como lo son las novelas gráficas. Asimismo, para elegir la historia, Anthony Del Col comentó que evaluaron muchos testimonios y experiencias de los campos de internamiento uigures, pero el caso de Zumrat los convenció al poder seguir su experiencia completa desde la brutalidad en los campos, su posterior solicitud de refugio en EEUU y su actual intención de sacar a la luz la verdad y compartir su historia. De igual manera, para asegurar que la información sea veraz y no haya sido malinterpretada, el guión final tuvo que ser aprobado primero por Zumrat (Publishers Weekly, 2023).

6. Análisis mediante imágenes

Brutalidad y control del gobierno chino

People would be seized if the authorities found anything representing Islam in their homes.

La persecución a los uigures empeoró en noviembre de 2016. La población en Ürümqi estaba cada vez más vigilada, las llamadas eran filtradas y las autoridades detenían e interrogaban a cualquier persona que tenga algún símbolo musulmán o posible contacto con esta población. Lo que causó miedo y que muchas personas viven escondidas ante la persecución .

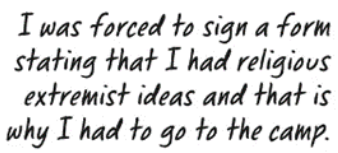
Interrogatorios, detenciones y abusos en los campos

Fue sometida a un brutal interrogatorio sobre sus viajes, la cantidad de hijos que tenía y su relación con la población uigur. Posteriormente la llevaron a un campo de internamiento, donde pasó por una serie de exámenes, análisis médicos y registro de datos personales. Refleja también las precarias condiciones de los centros y la brutalidad de los guardias. quienes consideran compartir la comida, suficiente motivo para golpear a una de las mujeres y seleccionaban a las más jóvenes para abusar de ellas por las noches.

La "reeducación" en los campos y el rechazo a la religión musulmana

Las mujeres estaban sometidas a horas de propaganda y mensajes del gobierno chino, con la intención de que abandonaran su cultura y religión. Sumado a las palizas que les daban los guardias si mencionaban a Alá, dios del islam. Alegando que no existe y deben adorar a Xi Jinping.

Clandestinidad de los campos y condiciones para la libertad



El paradero de las personas detenidas y toda la información de los campos era confidencial y no podía revelarse a los familiares. El esposo de Zumrat fue al consulado de Pakistán en Beijing

y amenazó que hablaría con los medios internacionales sobre lo que estaba pasando. Después de 63 días en el campo, la llevaron de vuelta a la estación de policía. Pero la obligaron a firmar una declaración de tener ideas religiosas extremas para que las autoridades pudieran justificar su detención. Asimismo, su "libertad" estuvo bastante condicionada a participar todas las semanas en ceremonias nacionales alabando a Xi Jinping, Aun así, pocos meses después fue detenida de nuevo por tener más de dos hijos La llevaron a un hospital donde le pusieron anestesia y le realizaron una esterilización forzada.

Para solicitar un pasaporte necesitaba buenas relaciones con chinos de etnia han, aceptar no revelar nada sobre los campos y recibir llamadas diarias de las autoridades para que de los nombres de todos los uigures que encuentre en su viaje.

Refugiados, testimonios y amenazas

Ante el temor de regresar a China y que vuelva a ser detenida, Zumrat y su familia se fueron a Washington como refugiados. Ya en Estados Unidos empezó a hablar sobre su historia y dar testimonios, pese a las persistentes amenazas del gobierno chino. Pero defiende que no puede quedarse en silencio y está comprometida a contar la persecución que sufren los uigures.

7. Valoración final

Como sostienen Anthony Del Col y Fahmida Azim, creadores de la novela. Este formato se constituye como un medio, mucho más accesible a una mayor audiencia, para informar sobre hechos importantes que no necesariamente son de ficción. Y es especialmente útil ya que uno de los principales problemas al informar sobre problemáticas y conflictos internacionales es que no siempre existen suficientes pruebas fotográficas y videos. Por lo que, las novelas gráficas sirven para dar una imagen de la realidad y presentarla en reportajes ilustrados. De esta forma, más personas pueden ver, informarse y empatizar con la persecución que sufren los uigures. Así también, Del Col argumenta que, aunque una novela gráfica o un cómic no pueda

cambiar el mundo, sí puede influir en él y ser un primer paso para crear un camino a la paz y el cambio (Publishers Weekly, 2023).

Siendo ello un indicador que este tipo de formatos tienen un gran valor pedagógico y de concienciación sobre las problemáticas que reflejan, y una de las mejores formas de impulsarlo es compartiendo estos proyectos para que tengan mayor difusión y puedan llegar a más personas. En ese sentido, se valora positivamente que esta novela gráfica se encuentra de forma gratuita y digital. Un aspecto a mejorar sería que los diálogos se traduzcan a más idiomas para aumentar aún más el alcance de la novela.

8. Bibliografía

El País (2019). El testimonio de una detenida en Xinjiang: "Nos llevaban a clase con grilletes en los pies y esposas en las manos" [Video]. https://elpais.com/internacional/2019/11/24/actualidad/1574586209_698998.html

Goodreads (2023). How I escaped a Chinese internment camp. https://www.goodreads.com/book/show/64460986-i-escaped-a-chinese-internment-camp

Insider (2021). How I escaped a Chinese internment camp. https://www.insider.com/comic-i-escaped-a-chinese-internment-camp-uyghur-2021-12

Kashgary, J (2021). China smears Uyghur woman who testified about forced sterilization. https://www.rfa.org/english/news/uyghur/zumrat-dawut-10142021193041.html

Viri, B (2023). Unafraid: Zumrat Dawut's Escape from China. https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/authors/interviews/article/92177-unafraid-zumrat-dawut-s-escape-from-china.html

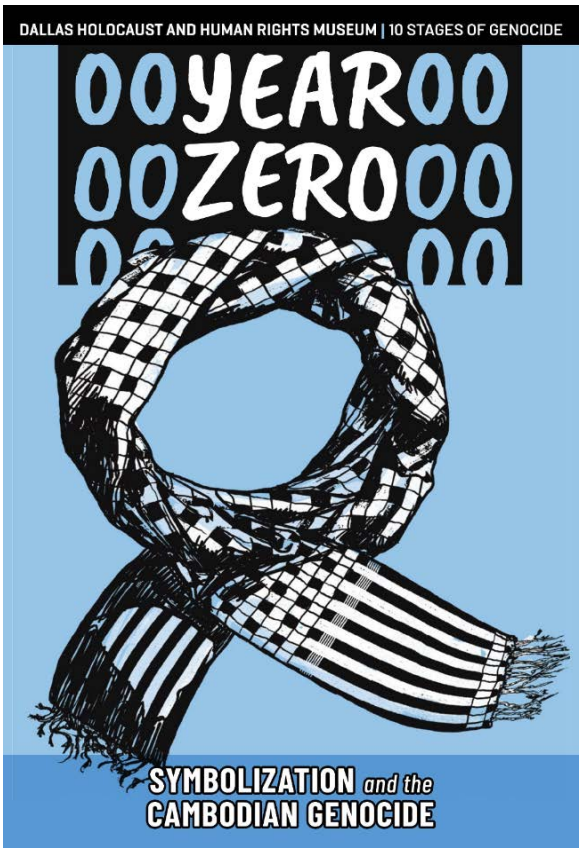
Xinjiang Victims Database (2023a). Our aim. https://shahit.biz/eng/

Xinjiang Victims Database (2023b). Entry 5524: Zumret Dawut. https://shahit.biz/eng/#5524

Adrián Albillos Pérez y Marina Fernández Lenard

1. Título

The Year Zero



2. Autores

Gregory H. Stanton es profesor e investigador, y creador del modelo académico de *"las diez fases del genocidio"*. En la página web del Museo del Holocausto y los Derechos Humanos de Dallas existe una sección de novelas gráficas que referencian dicho modelo teórico, como The Year Zero. Gracias a sus aportaciones en el área de estudios de genocidios, aparece referenciado como autor del modelo.
Edward Jacobs es dibujante y director de Berenbaum Jacobs Associates, compañía dedicada al dibujo narrativo conceptual. Además, ha participado en otros proyectos artísticos de temática social, como '*Israel: It's About the People'* o el diseño de los paneles visuales del Memorial del Holocausto de Macedonia.
Jordan B. Gorfinkel es el escritor del guión de esta novela, un conocido autor de cómics americano conocido por escribir importantes partes de Batman.

3. Temática general

La novela gráfica que hemos seleccionado trata el tema del genocidio en Camboya a manos del régimen de los Jemeres Rojos. Esta novela trata con gran crudeza los hechos sucedidos en Camboya del 1975 al 1979, desde el inicio del régimen y como se instauró en el país hasta la creación de campos de trabajo, el adoctrinamiento y la profunda deshumanización de la población civil, las múltiples formas de torturas a las que se sometió a las personas, detenciones arbitrarias y el exterminio sistematizado de más de 2 millones de personas con la respectiva repartición de 20.000 fosas de cadáveres comunes por toda la geografía del país asiático, que fueron descubiertas 20 años más tarde.

4. Contextualización

El Genocidio Camboyano fue obra del régimen maoísta de los Jemeres Rojos, grupo que gobernaba la entonces denominada Kampuchea Democrática entre los años 1975 y 1979 (como fueron mencionados anteriormente), que practicaban una ideología de extrema izquierda y que bajo la dirección de Pol Pot se llevó a cabo la ruralización del país bajo unas ideas maoístas y estalinistas que abogaban por el trabajo de la tierra, un estado sin clases en la máxima igualdad y cuyos medios para lograrlo eran las torturas, el trabajo forzado, las detenciones forzosas y las ejecuciones masivas.

Durante estos 4 años, que finalizaron la invasión vietnamita de Camboya y la posterior destitución del régimen, se ejecutó aproximadamente entre 1,5 millones y 3 millones de personas, aproximadamente un cuarto de la población camboyana. Es importante destacar que este genocidio se planeó como una purificación de la raza del país, aunque realmente los fallecidos fueron, en mayor medida, de la etnia jemer, la misma que la de sus perpetradores. Es por este motivo por el que se cataloga el Genocidio Camboyano como un *'autogenocidio'*.
También es importante destacar que esta novela gráfica se llama The Year Zero (en castellano, Año Cero), por la relevancia de este término en la política camboyana de ese régimen, que hacía referencia a la imposición de la restauración de los calendarios, el olvido de la historia pasada y la instauración de unas nuevas narrativas nacionales desde la llegada de los Jemeres Rojos, en una idea de instaurar la revolución para *'reconstruir el país'*.

Por último, la novela trata profundamente el tema de la deshumanización compendida durante el Genocidio Camboyano al relatar detalladamente diferentes escenas de tratos, torturas y asesinatos por motivos políticos, religiosos o simplemente por identificar a personas como afines al pensamiento occidental y, por tanto, opuestos a la concepción de sociedad sin clases que trataron de llevar a cabo los Jemeres Rojos.

5. Fuentes

Esta obra forma parte de una serie de novelas gráficas que tratan de explorar el modelo teórico de *"las diez fases del genocidio"* del Dr. Gregory H. Stanton y que ha sido financiada por la Comisión Asesora del Holocausto, Genocidio y Antisemitismo del Gobierno de Texas.
A su vez, puede encontrarse en la página web del Museo del Holocausto y los Derechos Humanos de Dallas como una herramienta adicional para comprender mejor el concepto de genocidio a través de diferentes lentes.

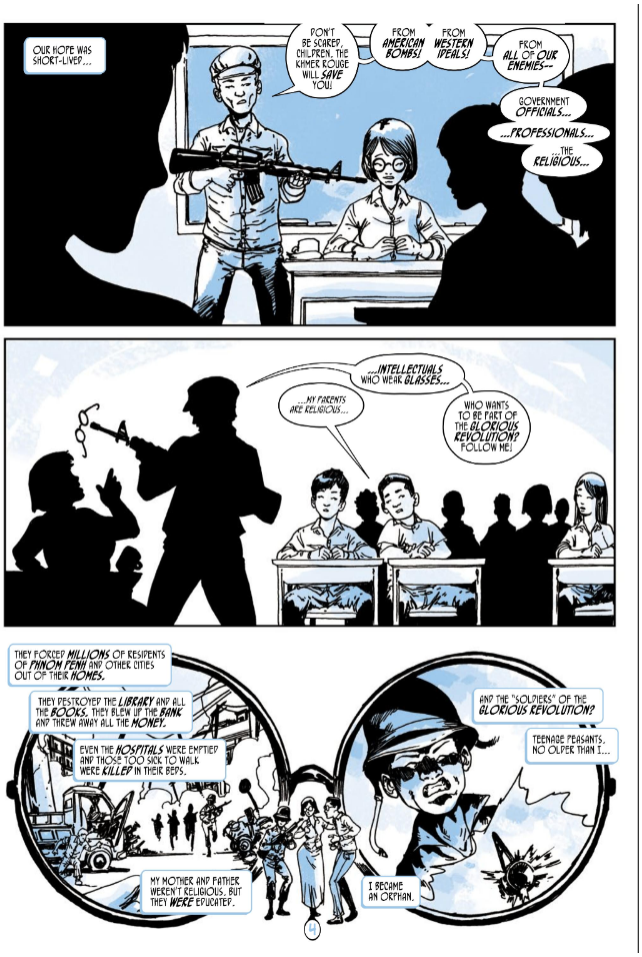
6. Análisis mediante imágenes

Viñeta 1: Tras la revolución comienza el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya.

La imagen muestra el apoyo popular a los Jemeres Rojos después de la promulgación del nuevo régimen. Los Jemeres Rojos se hicieron con el poder tras varios años de guerra civil contra el régimen proamericano de Lon Lol.

Pol Pot, líder de los Jemeres Rojos, asumió la dirección del país imponiendo un régimen de carácter radicalmente maoísta y totalitario. Si bien al principio el nuevo régimen fue acogido con alegría debido a que suponía el fin del conflicto y la vuelta a la "normalidad", pronto comenzaron a producirse actos violentos y autoritarios contra la población.

Se denomina "Año Cero" al momento en el que comienza el régimen de los Jemeres Rojos debido a que los años se comenzaron a contar de cero de nuevo.



Viñeta 2: El carácter totalitario de la represión durante el genocidio camboyano

Esta viñeta representa el estilo del trato del régimen camboyano en el poder en el momento del genocidio. Se muestra la dura represión a la que los Jemeres Rojos sometieron a la totalidad de la población entrando en escuelas, persiguiendo intelectuales y personas religiosas, sacando a familias de sus casas, destruyendo libros en las bibliotecas, sacaron también todo el dinero de los bancos y entraron sin piedad en hospitales sin respetar siquiera a los enfermos.

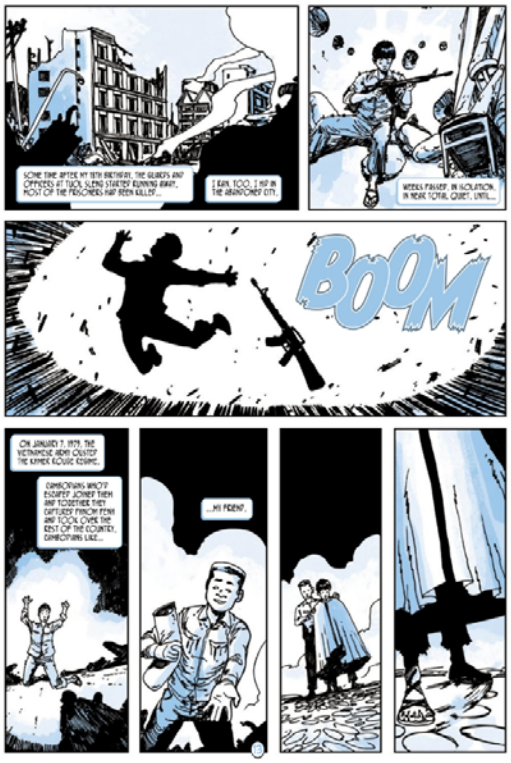
Llama especialmente la atención la segunda imagen de la fila, representativa de la represión contra los intelectuales, es llamativo como el régimen llegó al nivel de deshumanizar a la población y tildarla de *'intelectual'* simplemente por el hecho de llevar gafas.

Viñeta 3: Entrenamiento y adoctrinamiento de los jóvenes durante el genocidio

Muchos jóvenes, como el protagonista, quedaron huérfanos a causa de la represión ejercida contra sus padres. Estos fueron captados por el régimen y convertidos en reclutas del ejército, donde fueron adoctrinados en base a una serie de discursos revolucionarios y prácticas que propiciaban su deshumanización con el objetivo de convertirse en herramientas útiles para el régimen. Además, se representa una escena en la que uno de los compañeros del protagonista *"desaparece"* repentinamente.

Viñeta 4: Deshumanización, tortura y muerte de las vícitmas del régimen

Los prisioneros del régimen eran torturados y ejecutados de forma descarnada. Las viñetas muestran ejemplos de cómo la deshumanización derivada del régimen totalitario llevaba a realizar prácticas alejadas de toda clase de ética o moral. Las imágenes muestran cómo se obligaba a los prisioneros a cavar sus propias fosas, cómo eran transportados como animales o incluso cómo se ejecutaba a los recién nacidos en las prisiones.



Viñeta 5: El Ejército de Vietnam invade Camboya acabando con el régimen de los Jemeres Rojos.

En esta imagen vemos una representación de lo que fue el fin del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, cuando entra el ejército de Vietnam en el país y acaba con la dictadura represiva y el genocidio que allí se estaba produciendo.
En la viñeta vemos retratado como en el 1979 el ejército por fin derrota a los Jemeres Rojos, incluso con la ayuda de camboyanos que habían huido del régimen anteriormente.

7. Valoración final

The Year Zero es una herramienta bastante útil para el estudio de la problemática del Genocidio Camboyano, ya que se ven reflejadas en ella todas las crudezas que sucedieron en esos terribles 4 años en Camboya y que han quedado profundamente olvidadas ya por la sociedad internacional pese a haber sido un acontecimiento relativamente reciente.

Nos ha resultado una obra realmente práctica precisamente por eso, por el retrato crudo y real de todo lo que aconteció en Camboya sin ocultamiento alguno, además de resultar ser una obra bastante imparcial, no pecando en ningún momento de retratar opiniones ni valoraciones personales de los autores de ningún tipo.

En lo personal incluso nos atreveríamos a decir que hemos aprendido con esta obra sobre este conflicto histórico, ya que no consideramos que hubiera tenido tanto impacto en nosotros los sucesos acontecidos en esta época de la historia de Camboya si hubieran sido reflejados únicamente en una novela escrita y no los hubiéramos visto representados gráficamente de esta forma.

8. Bibliografía

BrandFour Design Communications. Year Zero: The Silent Death of Cambodia. copyright 2010 - BrandFour Design Communications.
https://johnpilger.com/videos/year-zero-the-silent-death-of-cambodia.

BBC News. Khmer Rouge: Cambodia's Years of Brutality. BBC News.
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10684399
Publicado el 16 de noviembre, 2018.

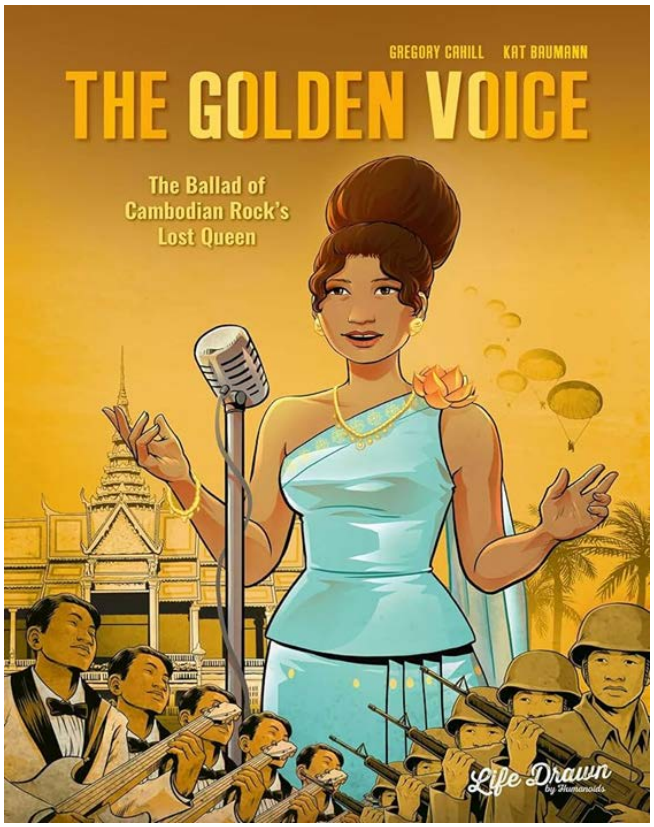
Hays, Jeffrey. "KHMER ROUGE YEAR ZERO: THE EMPTYING OF PHNOM PENH | Facts and Details". www.factsanddetails.com

"The 8 Stages of Genocide" (PDF). Genocide Watch. 1996.

David García Sánchez y Raphael Charles Oualid

1. Título

The Golden Voice: The Ballad of Cambodian Rock's Lost Queen



La protagonista caracterizada en el libro y en la vida real

2. Autor / es

La obra fue escrita por Gregory Cahill e ilustrada por Kat Baumann.
Gregory Cahill, es un productor ganador de un premio Emmy para el programa de entrevistas de entretenimiento de la CBS The Talk. Sus créditos televisivos anteriores incluyen 24 protagonizados por Kiefer Sutherland, Mad Men protagonizado por Jon Hamm y Medium por Patricia Arquette. Se desempeñó como asistente de dirección en la comedia animada Hell & Back protagonizada por Mila Kunis y Bob Odenkirk. Su primer largometraje Two Shadows se llevó a casa el Premio del Público del Festival de Cine Asiático del Pacífico de Los Ángeles, mientras que su cortometraje The Golden Voice fue seleccionado para más de una docena de festivales de cine internacionales, ganando varios premios. Gregory es miembro de la junta directiva del Festival de Cine de la Ciudad de Camboya y se graduó en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Kat Baumman es una ilustradora del sur de Minnesota. Creció en una familia de músicos, y de niña pasaba la mayor parte de su tiempo cantando melodías de espectáculos en su habitación y dibujando a sus personajes de manga favoritos. Después de graduarse con un BFA en Studio Art, hizo una pasantía en Helioscope Studio en Portland y comenzó a trabajar como dibujante independiente. Otras obras de ella incluyen Ferdinand Magellan Sails Around the World (Black Sheep: Extraordinary Explorers), Blind Spot (de la antología Death Saves Vol. 2), 20 puños por F.D. White, y su novela gráfica autobiográfica de 2017 Broken Plastic Horses.

3. Temática general

La presente novela gráfica, basada en hechos reales, narra la historia de Camboya entre 1960 y 1976. Así mismo, la trama principal es cómo una Ros Serey Sothea del mundo rural camboyano pasa a convertirse en una estrella musical de la capital. El aspecto que más destaca de la obra es que mientras vemos cómo evoluciona la vida personal de la protagonista, observamos pequeñas referencias a la situación de tensión que asolaba al país con los Jemeres Rojos y como la Sothea acaba involucrándose en el propio conflicto, tanto de forma indirecta, como de forma directa, lo que acaba por lastrar su carrera como cantante hasta hundirla definitivamente.

4. Contextualización

La Guerra de Vietnam generó inestabilidad en Camboya, país vecino al que se le trasladaron los problemas ligados a la polarización política. En 1975, las tensiones dieron lugar a uno de los mayores genocidios de la historia.

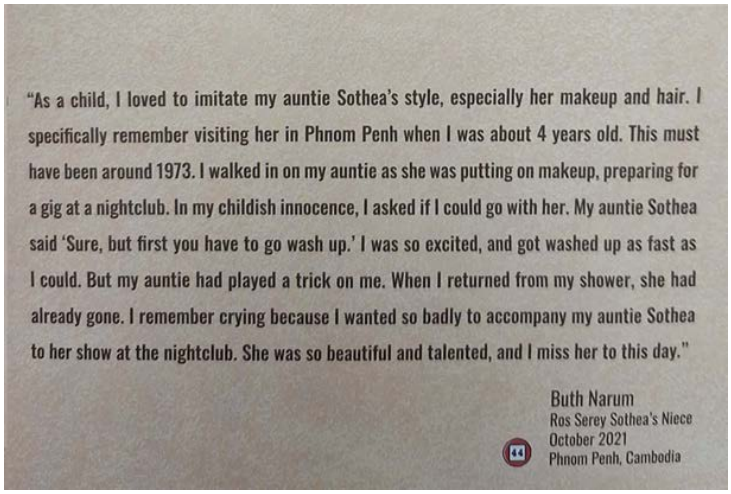
En la obra se refleja el crecimiento del movimiento comunista en el país desde bien principios de los 60. En la década de 1960, los Jemeres Rojos, un movimiento comunista camboyano, comenzaron a ganar fuerza bajo el liderazgo de Pol Pot. La ideología de los Jemeres Rojos estuvo fuertemente influenciada por los principios maoístas y marxistas-leninistas. Su objetivo era crear una sociedad igualitaria eliminando a los enemigos de clase percibidos y erradicando todos los rastros de influencia urbana, intelectual y capitalista. Esto llevó a la evacuación forzada de ciudades, ejecuciones masivas y abusos generalizados de los derechos humanos.

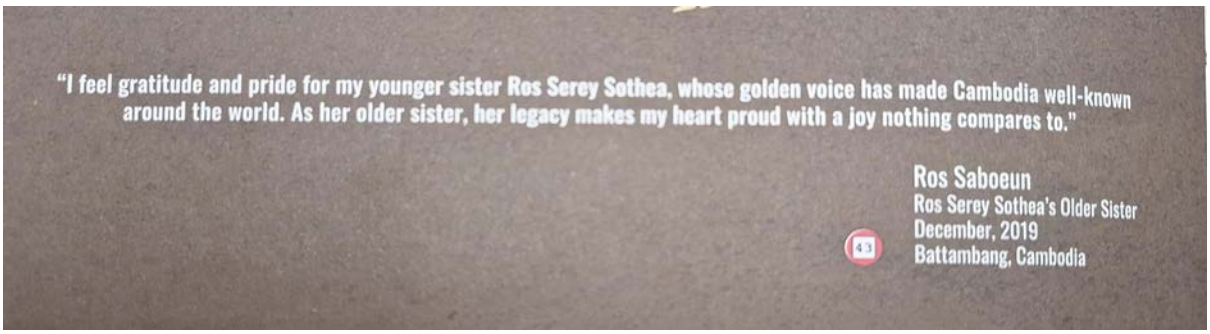
Por otro lado, el genocidio en Camboya ocurrió durante el gobierno del régimen de los Jemeres Rojos de 1975 a 1979. Los Jemeres Rojos, trataron de transformar Camboya en una sociedad agraria comunista. Para cumplimentar está misión, el régimen implementó políticas radicales y brutales que resultaron en la muerte de un estimado de 1,7 a 2 millones de personas, que representaba aproximadamente el 25% de la población de Camboya en ese momento.

El genocidio llegó a su fin en 1979, cuando las fuerzas vietnamitas invadieron Camboya y expulsaron a los Jemeres Rojos del poder. Sin embargo, las secuelas del genocidio continuaron afectando a Camboya durante años, ya que el país se enfrentaba a los desafíos de la reconstrucción y la recuperación del trauma. Los líderes de los Jemeres Rojos no fueron llevados ante la justicia hasta muchos años después, con el establecimiento de las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya (ECCC), comúnmente conocida como el Tribunal de los Jemeres Rojos, para procesar a los responsables de las atrocidades.

5. Fuentes

Una de las referencias para realizar la obra, son los testimonios reales de la familia de la cantante, como el de su hermana o su sobrina. Estas dos, dieron información detallada sobre la vida de Ros Serey Sothea ayudando así notoriamente a la elaboración de la novela gráfica.





Otro de los recursos con los que cuenta el libro, es la música. Se cuenta con una banda sonora en el libro, que se obtuvo de unos discos de vinilo originales de los años 60 y 70, una rareza extrema. La mayoría de las grabaciones originales se perdieron o se destruyeron durante los Jemeres Rojos. Pero gracias a la asociación Cambodian Vintage Music Archive, se recuperó algo de material. El pop camboyano de los años 60 y 70 es un elemento esencial a lo largo de la obra.

6. Análisis mediante imágenes

Viñeta 1: conversación entre militares estadounidenses

En esta imagen, vemos como un par de soldados estadounidenses debaten sobre su posicionamiento en el conflicto. Su superior les da órdenes directas de no intervenir, tan solo proporcionar formación y adiestramiento al ejército camboyano, sin involucrarse directamente en el conflicto. De esta forma podemos apreciar la realidad estadounidense en la Guerra de Vietnam, un conflicto en el que no era correspondida su presencia y en el que estaba llevando a cabo una guerra vacía. Sin embargo, cuando realmente la población civil de un Estado aliado estadounidense que se oponía al Viet Cong como lo era Camboya, no llevaron a cabo las acciones necesarias y cuando los Jemeres Rojos controlaron el campo y avanzaron progresivamente hacia las ciudades, la presencia estadounidense desapareció y dejó a la población civil camboyana abandonada a su suerte frente a terror de los comunistas apoyados por el Viet Cong.

Viñeta 2 y 3: Protestas contra el Vietcong

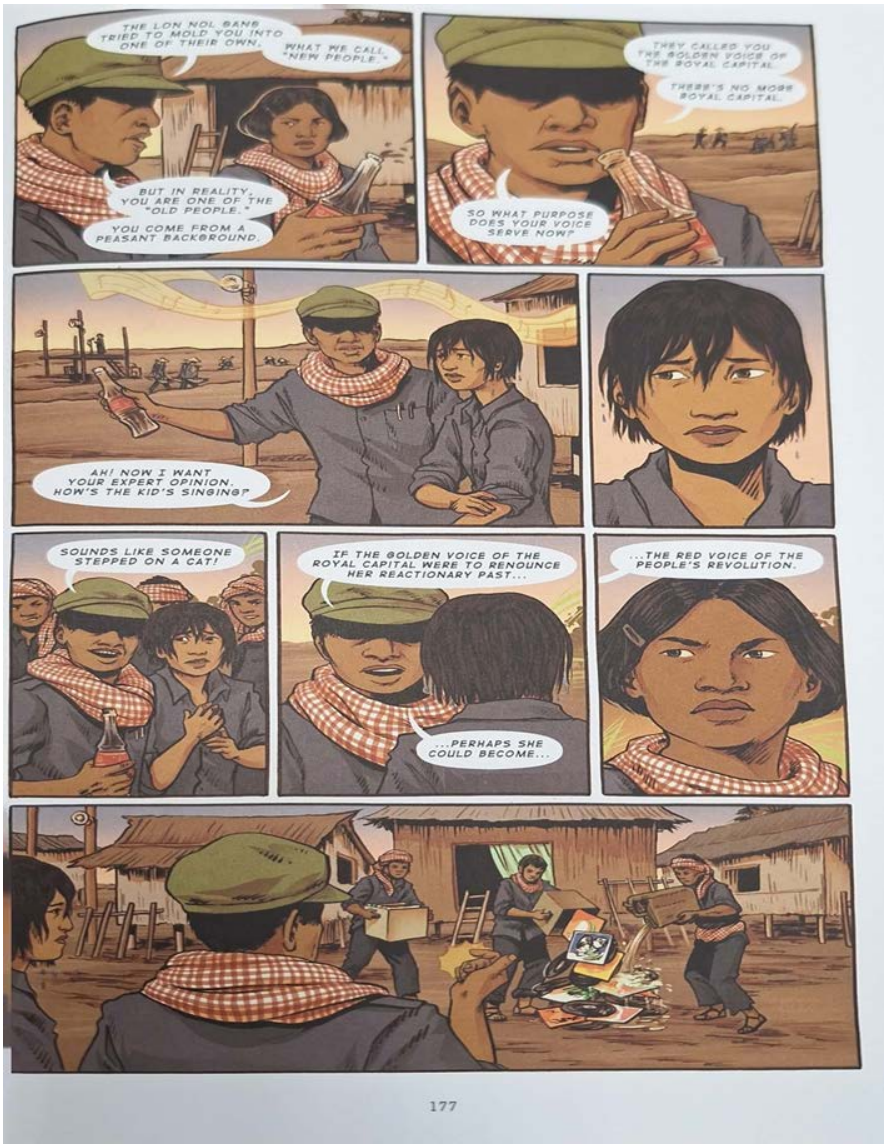
Aquí, se puede observar cómo la protagonista, a principios de 1960, presencia los primeros vestigios de las tensiones en el país con el comunismo y la polarización. En una de las escenas, Sothea ve en la televisión la realización de una manifestación en contra del Vietcong y el comunismo, suponiendo esto el inicio de la llegada del conflicto vietnamita al Estado camboyano como consecuencia de la "teoría dominó". De igual forma, en la otra imagen se aprecia cómo la joven prodigio de la música se dispone a abandonar su ciudad natal para desplazarse a la capital financiera del país y desarrollar su carrera musical en la radio, y encuentra las calles repletas de soldados y barricadas, lo que da a entender que las tensiones van en aumento y el país se prepara para la guerra.

Viñeta 4: The Golden Voice, propaganda en favor del gobierno

En esta viñeta podemos apreciar cómo la protagonista se convierte en la cara del gobierno de Lon Nol . Fue contactada por el general Seng Yut, con quien mantuvo un affair, para alistarse al ejército de manera ficticia. Aprovechando que era una figura pública, su imagen beneficiaría al gobierno y su campaña propagandística. En este sentido, pese a ser utilizada por el general Seng Yut y en contra de su voluntad, se dedica a apoyar a las tropas camboyanas y alentarlas en la batalla mediante sus canciones, al estilo del "Sinsajo" en la novela distópica Los Juegos del Hambre.

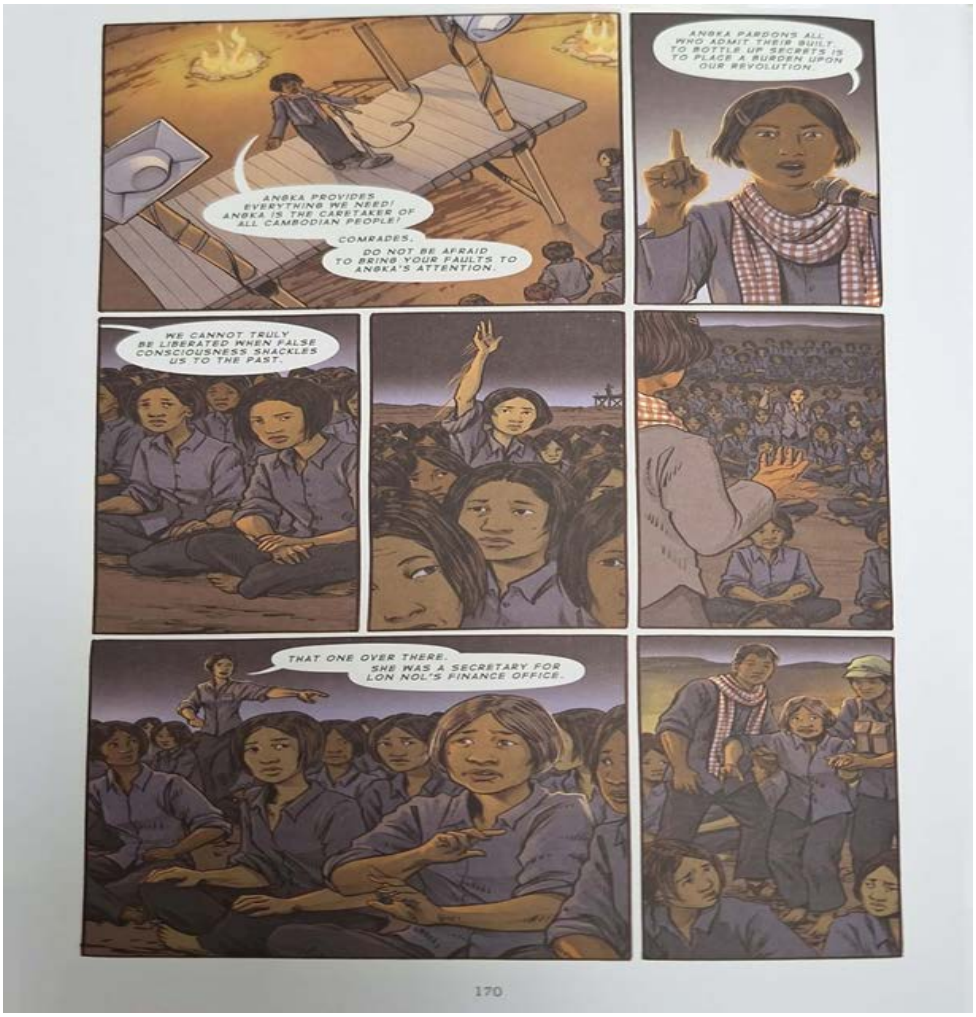
La frustración invade a Sothea, que aprecia cómo su sueño de dedicarse a la música se ve mermado y afectado por el estallido de la Guerra de Vietnam y la amenaza de las tropas comunistas en Camboya, país vecino.

Viñeta 5: Destrucción del contenido audiovisual occidental



En la presente escena podemos observar como los Jemeres Rojos eran contrarios a todo elemento cultural que hiciese referencia a occidente (géneros musicales como el Pop o el Jazz) o tuviese algún tipo de relación con la historia y valores culturales del país camboyano. La condena a la cultura apelaba por la ruptura con el pasado inmerso en el capitalismo, por lo que desde ese momento todo aquello que no reflejase los valores comunistas igualitarios de una sociedad sin jerarquías y cooperativa basada en el cultivo de la tierra y la ganadería no tenía cabida en la nueva sociedad. Así pues, los soldados comunistas deciden quemar todo tipo de obra artística o musical que hiciese referencia este período previo, incluida toda la discografía de Sothea y sus compañeros de la cadena de radio.

Viñeta 6: Angkar. Sistema del Partido Comunista de los Jemeres Rojos

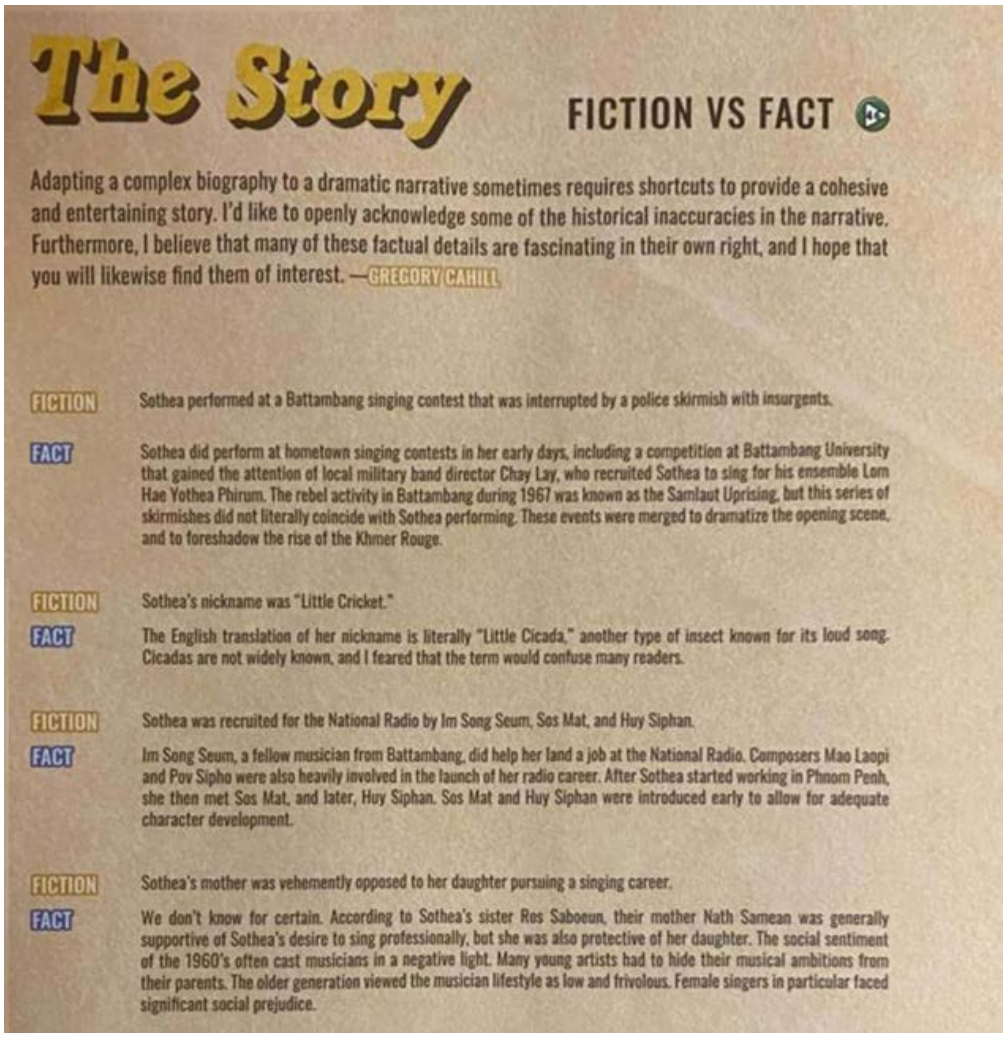


A través de la escena siguiente podemos apreciar la organización del Estado comunista de los Jemeres Rojos. Mediante el Angkar, concepto abstracto que hace referencia al partido comunista, sistema de organización social o "gran hermano" que vigila a todos, Pol Pot ejercía su férreo control sobre la población civil. Existía una ligera estructura jerárquica dentro del Angkar encargada de controlar de forma total a todas las aldeas o comunidades. Un miembro del partido con mayor rango político y militar se encargaba de supervisar las actuaciones de los demás camaradas y de los civiles, denunciando cualquier tipo de comportamiento que se saliese de los estándares de conducta establecidos por los Jemeres Rojos. Aquel individuo que desobedece una norma implantada por el Angkar era expulsado de la comunidad y forzado a trabajos bajo condiciones extremas hasta la muerte o directamente era ejecutado. Dentro de las normas del partido se encontraban algunas como desprenderse de todo aquello de lo que dispusieras en tu vida anterior (incluso tu personalidad o profesión) o romper con los lazos familiares, acabando con el sentido de la pertenencia familiar, estableciendo una sociedad en la que todos eran "hermanos bajo la benevolencia del Partido Comunista".

7. Valoración final

La presente novela gráfica, The Golden Voice: The Ballad of Cambodian Rock's Lost Queen, representa una entretenida y llevadera forma de comprender el régimen dictatorial implantado por los Jemeres Rojos en Camboya bajo el mandato férreo de Pol Pot en el contexto de la

Guerra de Vietnam. A través de la historia personal de la exitosa cantante, se pueden apreciar diferentes aspectos de la vida cotidiana en el país y la situación de terror e inestabilidad política provocada en Camboya por los guerrilleros comunistas que se alzaron en contra del gobierno de Lon Nol, aliado de Estados Unidos.
Al ser una obra basada en una historia real y, teniendo en cuenta, la importancia que tuvo Ros Serey Sothea como símbolo nacional y defensora de la patria camboyana, la novela gráfica refleja muy adecuadamente el conflicto vivido en el país durante los años en los que está ambientada. Pese a contar con partes de ficción, la aportación de testimonios reales de familiares de Sothea, como los de su hermana o su sobrina, refuerzan el mensaje de la historia aportando veracidad y credibilidad a lo sucedido y ayuda notoriamente a reflejar la realidad de la situación.



The Story

FICTION VS FACT

Adapting a complex biography to a dramatic narrative sometimes requires shortcuts to provide a cohesive and entertaining story. I'd like to openly acknowledge some of the historical inaccuracies in the narrative. Furthermore, I believe that many of these factual details are fascinating in their own right, and I hope that you will likewise find them of interest. —GREGORY CAHILL

FICTION Sothea performed at a Battambang singing contest that was interrupted by a police skirmish with insurgents.

FACT Sothea did perform at hometown singing contests in her early days, including a competition at Battambang University that gained the attention of local military band director Chay Lay, who recruited Sothea to sing for his ensemble Lom Hae Yothea Phirum. The rebel activity in Battambang during 1967 was known as the Samlaut Uprising, but this series of skirmishes did not literally coincide with Sothea performing. These events were merged to dramatize the opening scene, and to foreshadow the rise of the Khmer Rouge.

FICTION Sothea's nickname was "Little Cricket."

FACT The English translation of her nickname is literally "Little Cicada," another type of insect known for its loud song. Cicadas are not widely known, and I feared that the term would confuse many readers.

FICTION Sothea was recruited for the National Radio by Im Song Seum, Sos Mat, and Huy Siphan.

FACT Im Song Seum, a fellow musician from Battambang, did help her land a job at the National Radio. Composers Mao Laopi and Pov Sipho were also heavily involved in the launch of her radio career. After Sothea started working in Phnom Penh, she then met Sos Mat, and later, Huy Siphan. Sos Mat and Huy Siphan were introduced early to allow for adequate character development.

FICTION Sothea's mother was vehemently opposed to her daughter pursuing a singing career.

FACT We don't know for certain. According to Sothea's sister Ros Saboeun, their mother Nath Samean was generally supportive of Sothea's desire to sing professionally, but she was also protective of her daughter. The social sentiment of the 1960's often cast musicians in a negative light. Many young artists had to hide their musical ambitions from their parents. The older generation viewed the musician lifestyle as low and frivolous. Female singers in particular faced significant social prejudice.

Curiosidades que surgen al final del libro sobre la diferencia de la obra con la realidad

8. Bibliografía

Kiernan, B. (1997). The Cambodian genocide: 1975–1979. *Century of genocide: Critical essays and eyewitness accounts*, 2, 339.

Kiernan, B. (2002). *The Pol Pot regime: Race, power, and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-79*. Yale University Press.

Muhannad Bitar

1. Título

Brothers of the Gun: A Memoir of the Syrian War

2. Autor/es

Son Marwan Hisham & Molly Crabapple. Marwan Hisham es un periodista independiente sirio que desde 2014 cubre Siria, Irak y Turquía. Su trabajo ha sido publicado en Vanity Fair, The New York Times, The Intercept y Foreign Policy. Molly Crabapple, artista y escritora de Nueva York, ha dibujado en la Bahía de Guantánamo, en los campos de trabajo para inmigrantes de Abu Dhabi y con los rebeldes en Siria, y recibió amplios elogios por sus memorias ilustradas Drawing Blood. Crabapple es editor colaborador de Vice y ha escrito para The New York Times, The Paris Review y Vanity Fair. Su obra se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte Moderno.

3. Temática general

Una memoria vigorizante e inmediata de un joven que alcanzó la mayoría de edad durante la guerra en Siria, una mirada íntima sobre el conflicto más sangriento del siglo y una profunda meditación sobre el parentesco, el hogar y la libertad. Marwan Hisham participó en el

levantamiento contra Bashar al-Assad y luego escribió periodismo desde dentro del territorio de ISIS, arriesgando su vida para que el mundo supiera la verdad. El libro ofrece un retrato inolvidable de lo que se siente al resistir a un dictador tiránico, vivir bajo la ocupación de ISIS, valientes bombas cayendo del cielo y, de alguna manera, sobrevivir con la humanidad intacta.

4. Contextualización

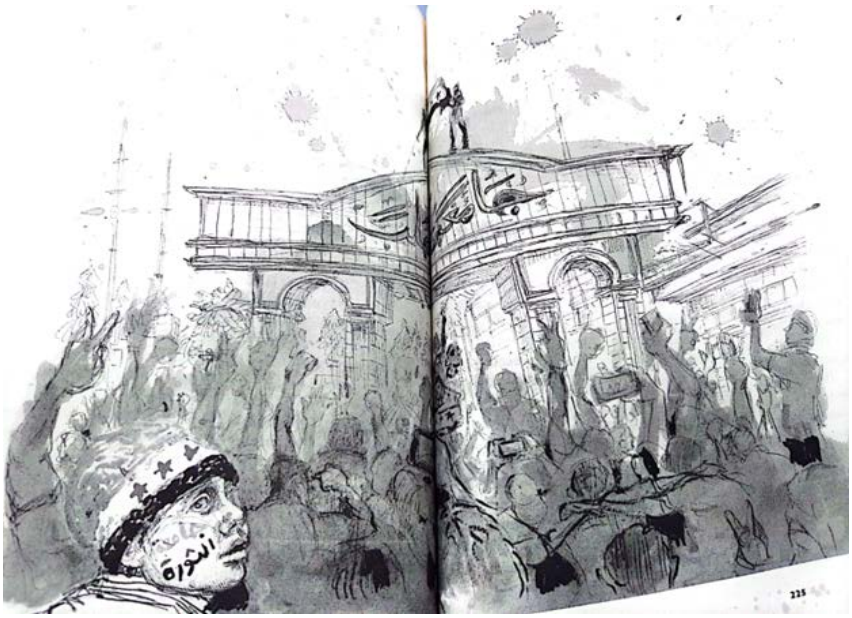
El libro trata sobre la historia del autor explicando las experiencias que él ha vivido durante la Guerra en Siria. Este conflicto está incluido en el informe Alerta 2022! La Guerra Siria empezó como una serie de manifestaciones en varias ciudades contra la corrupción y la falta de libertades en el país. La respuesta a esas manifestaciones por parte del ejército del presidente de Siria fue muy agresiva. Esto resultó en miles de muertes. La situación empeoró y se formó el Ejército de La Libertad marcando el comienzo de la lucha armada contra el gobierno de Assad. El conflicto se convirtió en una lucha internacional cuando varios países empezaron a apoyar distintos grupos armados. Luego se convirtió en una Guerra de Proxy cuando Irán, Rusia, Turquía, Catar, Arabia Saudita y EE. UU. Se metieron en el conflicto. Los chaos permitieron a otros grupos a abusar el conflicto para luchar por sus motivos propios que no tienen nada que ver con el origen de la revolución. Son grupos como ISIS y Jabhat Al-Nusra. Esto ayudó a extender la crisis a otros países de manera directa como Irak.

5. Fuentes

El libro es una autobiografía. Por lo tanto, la mayor parte de la información de este libro se deriva de las experiencias propias que el autor ha vivido. De vez en cuando, se utilizaba poesía o descripciones de hechos específicos que ocurrieron en épocas anteriores al nacimiento del autor que vienen de obras famosas de escritores famosos del Mundo Árabe. Había también fuentes orales de las cuentas del tiempo del padre o los abuelos del autor.

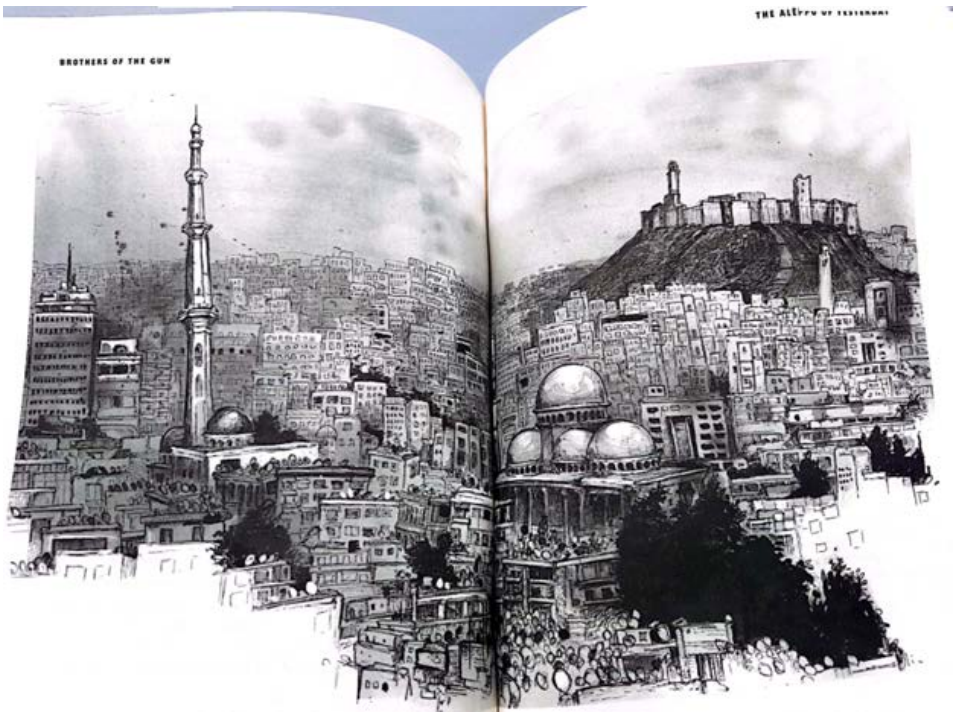
6. Análisis mediante imágenes

Esta imagen trata sobre las manifestaciones pacíficas que empezaron en 2011 en Siria y que fueron violentamente reprimidas.

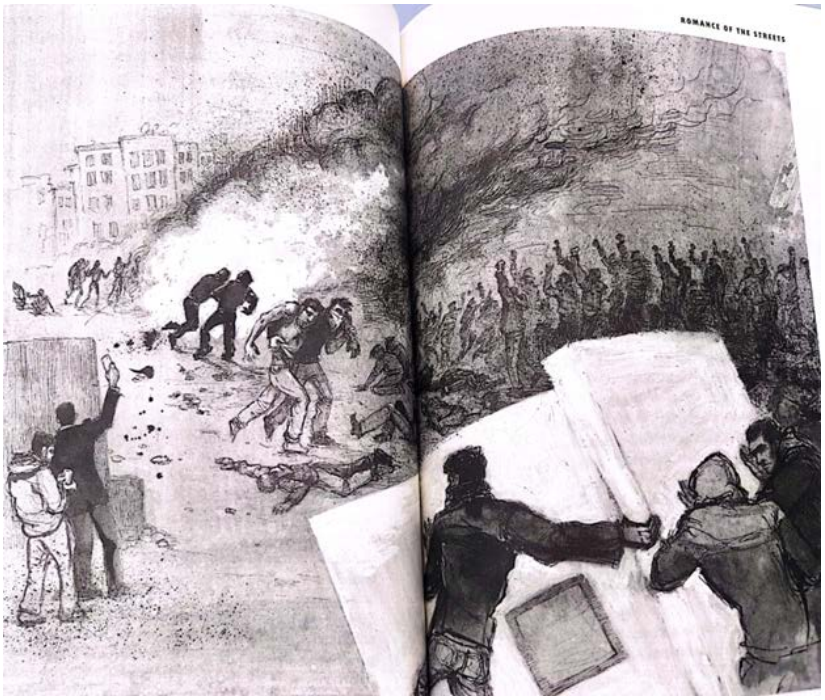


Aquí se refleja una de las manifestaciones universitarias contra el régimen de Assad de los estudiantes de la universidad de Alepo en la que el autor participó.

Una foto tomada durante las primeras épocas de las manifestaciones mostrando una mujer musulmana llevando la Cruz y una mujer cristiana llevando el Corán con la bandera de la revolución en el fondo para mostrar que era una revolución del pueblo sirio con todos sus colores y no solo de un solo grupo.



Alepo antes de la Guerra.



Una manifestación en Raqqa que acabó con mucha violencia usada por parte del ejército del gobierno de Assad.

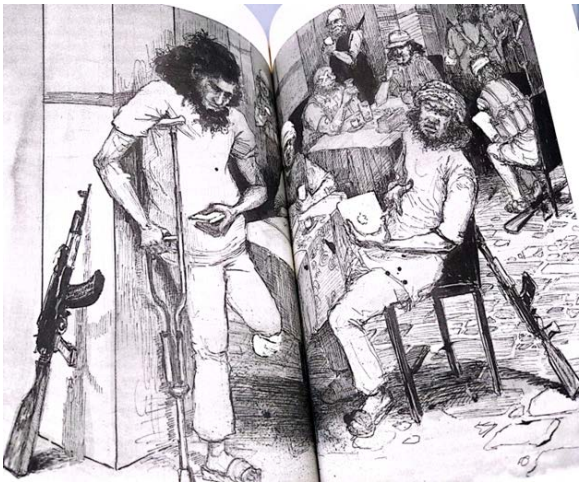
El resultado de la escasez de gas y trigo durante la Guerra por el bloqueo de la ciudad de El Raqa.

Una de las fotos que muestra el sufrimiento y la humillación de los participantes en las manifestaciones por el ejército de Assad. Nael, el amigo del autor, fue capturado por el gobierno de Assad durante una de estas manifestaciones. Él se enfrentó a una experiencia similar.

Uno de los barrios destruidos de Alepo dónde el autor estaba por motivos de periodismo.

Una foto de Raqqa tomada por el autor durante el bombardeo de la coalición de EE. UU. Francia …etc.

El hermano menor de uno de los soldados de ISIS en Al Raqa.



Los soldados ISIS heridos pasaron el tiempo en el café del tío del autor dónde el autor trabajaba.

Uno de los primeros castigos públicos de ISIS después de la toma de Al Raqa.

102

Nael, uno de los mejores amigos del autor, fue enterrado después de su muerte. Nael participó con un grupo armado local que luchaba contra Assad en Al Raqa y falleció en una batalla contra el ejército de Assad.

El café que fue construido por el tío del autor que refleja en muchos de sus detalles la historia del pueblo en la cadena de montañas en el sur de Alepo dónde su familia pasaba una parte de su vida huyendo la conscripción militar de la Gran Guerra en la época

Otomana. La gran mayoría de los clientes eran miembros militares del ejército de Assad, grupos armados de oposición y luego soldados de ISIS. El autor trabajó aquí durante mucho tiempo para sustituir a su tío y para buscarse la vida.

Sabayas Yazidíes capturadas por ISIS y fueron llevadas al café para hacer llamadas con sus maridos de Irak.

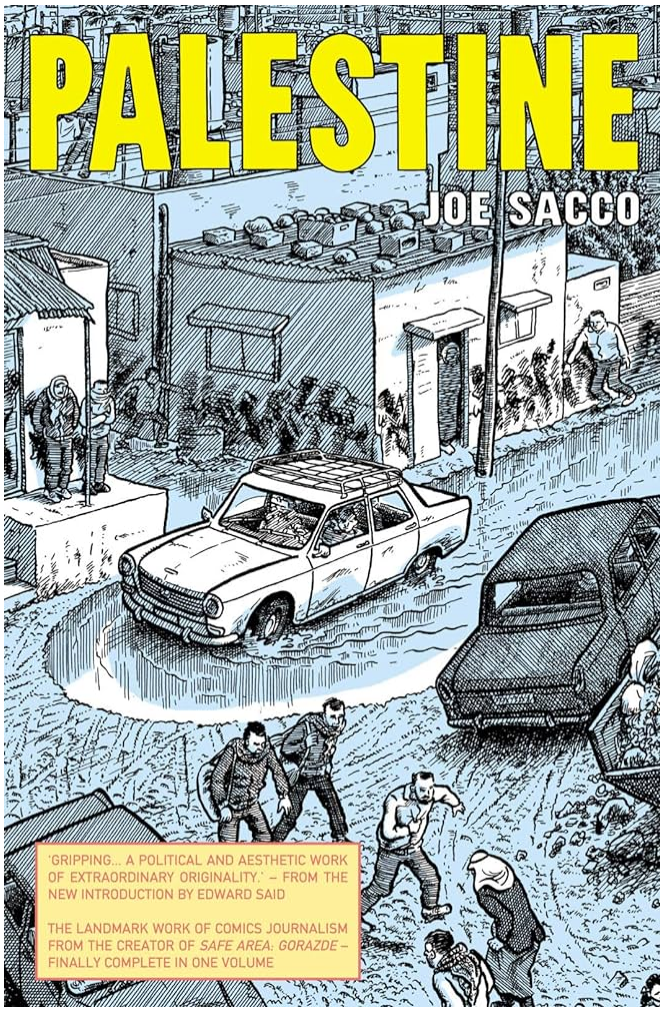
7. Valoración final

El libro es una herramienta útil para el estudio de la problemática que refleja. Es una historia contada desde el punto de vista personal del autor. Él ha vivido las diferentes épocas y etapas del conflicto y no ha participado en ningún grupo. Solo participó en las manifestaciones pacíficas del inicio de la revolución. Por esa razón, él ha tomado el rol de un observador. Ha hablado de gente de diferentes ideologías y distintas opiniones. Por lo tanto, puede ofrecer una lectura que muchas veces falta cuando se habla sobre la guerra de Siria; la lectura de un local sobre la situación. Él Intenta dedicar algunos capítulos a centrarse en cómo piensan otras personas que conoció sobre todos los acontecimientos. Esto ayuda al lector a profundizar en la realidad compleja de la Guerra en Siria. Por otro lado, no hay que olvidar que el autor cuenta su versión de lo que pasó y elige poner el enfoque en algunos eventos mientras que otros pondrían el enfoque en otros hechos. Sin embargo, es una obra buena y excepcional.

Julia Huggias, Adrián Valdeolivas & Sara Vladimirova

1. Título

Palestine



2. Autor

Joe Sacco nació en Malta en 1960, en la actualidad vive en Portland, Oregón. Es un escritor alternativo de cómics.Su primer éxito lo consigue a mediados de los años 90 con la novela gráfica Palestina. Para la realización del proceso de documentación llevó a cabo un trabajo de campo durante dos meses en la Franja de Gaza y Cisjordania. El autor confiesa que él creció pensando que los palestinos eran terroristas. Se preguntaba cuáles serían los motivos para ser calificados como tal. Por ello, en un momento concreto de su vida sintió la necesidad de verlos a través de sus propias lentes y hacer algo al respecto. En 1992 comenzaría a escribir y dibujar *Palestina: en la Franja de Gaza*, obra que le permitiría obtener el galardón de la American Book Awards (1996). Con el recrudecimiento del conflicto del año 2002 recibiría el galardón a la mejor novela gráfica en la Book Expo America. Este título estuvo inicialmente serializada entre 1993 y 1995, luego se recopilaría en un solo tomo, donde relataría la violenta opresión que ejerce Israel sobre la población palestina, más concretamente durante la primera Intifada. En palabras de Joe, "Hago tebeos periodísticos porque es la mejor herramienta para hibridar mis dos pasiones: los cómics y el periodismo" (López, 2012).

Para el año 2000 publicaría su siguiente título, *Gorazde: zona protegida*, cuya temática giraba en torno a la guerra civil en Bosnia oriental y por el que recibiría el premio Guggenheim Fellowship, el galardón Eisner, además el reconocido periódico The New York Times lo escogería como uno de los mejores libros del año y la revista Time el mejor de género cómic. En 2003, al hilo de su anterior publicación desarrolló *El mediador*, enfocado en el conflicto de la Antigua Yugoslavia. Otras de sus obras más relevantes son Apuntes de un derrotista (2003), recopilación de diferentes historias sin un hilo conductor claro y de temática diversa; y El final de la Guerra (2005), recopilación de historias publicadas en The New York Times (Sueños, 2023) Para Sacco la objetividad es un ideal, no existe. Defiende no pretender dar su opinión sobre el conflicto, pero sí ser honesto (Fourmont,2010).

3. Temática general

La novela gráfica *Palestina* de Joe Sacco narra las experiencias del autor en Gaza y Cisjordania durante la década de 1990. Enfocándose en el conflicto de los territorios ocupados, Sacco ofrece un testimonio directo mediante entrevistas, visitas a lugares clave y observaciones personales. La obra destaca la intransigencia en ambos bandos, ilustrando la difícil realidad de la vida en campos de refugiados, la presencia militar israelí y la angustia de perder contacto con familiares y amigos. A través de viñetas, Sacco captura la complejidad de la situación, revelando las tensiones y desafíos enfrentados por los habitantes de Palestina.

4. Contextualización

El problema en lo que actualmente es Israel, pero lo que antes era Palestina, surge mucho antes de que la ONU, le concediera a Israel el estatus de Estado en 1948. Ya que la idea de un Estado Judío en Palestina comienza a gestarse a apartir de 1896, cuando nace el sionismo. "El Estado Judío" (Der Judenstaat) de Theodor Herzl, es el libro clave por el cual tanto el movimiento nacionalista como el movimiento político empieza a surgir ya a finales del siglo XIX. El sionismo, considera que la tierra prometida del pueblo judío es la región histórica de Palestina. Este territorio es para los judíos (Según la Taná), la tierra de Abraham quien recibió el encargo

(por el dios yahvé), de construir en Canaán (Palestina, nombre que le fió el Imperio Romano a ese territorio), un pueblo judío libre de persecuciones.

Sin embargo, el Imperio romano expulsa a los judíos en el año 66 d.C, se generándose la priemra diáspora judía -de ahí se gesta el mito de: "*los Judíos, el Pueblo Sin tierra*"-. Para los sionistas como dijo Herzl: "no hay sionismo sin Sión" (Sión, montaña de Jerusalén), por lo que su lucha se ha centrado siempre en volver a la Palestina a construir su estado. El estado de Israel surge después de la Shoha (Holocasuto), cuando la Asamblea General de la ONU, decide, crear donde existía la Palestina histórica dos estados, uno árabe, otro judío y un territorio con un régimen especial (RES: 188).

Por otro lado, la historia del pueblo palestino y de Palestina, es distitnta. Este territorio perteneció al Imperio Otomano. La Sociedad de Naciones se puso bajo administración británica en 1922, después de la IIGM. Este territorio tenía una mayoría musulmana, pero también había población cristiana y judía, con el tiempo, todos los territorios del Imperio Otomano se convirtieron en Estados independientes, excepto Palestina, en cuyo caso además de "*la prestación de asistencia administrativa y asesoramiento*", se creó el Mandato Británico, quienes en 1917, incorporaron la "Declaración de Balfour". En esta, se expresaba el apoyo al "establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío".

Durante este Mandato (1922 a 1947), tuvo lugar una ola de inmigración judía a gran escala a este territorio (Diáspora), proveniente principalmente de Europa Oriental (debido al auge del nazismo, como también del sionismo judío): Las reivindicaciones árabes a favor de la independencia y la resistencia a la inmigración judía desembocaron en una rebelión en 1937, tras la cual ambas partes recurrieron una y otra vez al terrorismo y la violencia.

El Reino Unido consideró varias opciones para facilitar la independencia a esa tierra y en 1947 acudió a las Naciones Unidas para que resolvieran el problema de Palestina. creándose donde existía la Palestina histórica dos estados, uno árabe, otro judío y un territorio con un régimen especial (RES: 188). Casi inmediatamente después de la creación del Estado de Israel, se produce lo que se conoce como la primera Guerra Árabe-Israelí, en 1948. Tras el armisticio de 1949, que puso fin a la guerra entre Israel y sus vecinos árabes, la conocida como Línea Verde sirvió para delimitar de facto el territorio de Israel de los territorios palestinos. La Línea Verde separa Jerusalén en dos y demarca Cisjordania y Gaza. La victoria de Israel frente a los países árabes produce lo que conocemos como la Nakba o "desastre", donde miles de palestinos tienen que huir de su tierra y refugiarse en los países vecinos, creándose inmensos campos de refugiados. A partir del desastre, se generan infinidad de conflictos, estando el problema todavía abierto. Después de la Guerra del Canal de Suez 1957, se empiezan a crear los principales órganos políticos Fatah (Movimiento de Liberación de Palestina), OLP (representatividad y ente oficial de Palestina a nivel internacional) y Hamás (actual representación de los palestinos en la Franja de Gaza).

El autor escribe y dibuja Palestina tras pasar dos meses en los territorios ocupados en el invierno de 1991 a 1992. Justo un año más tarde culmina según nos comenta él mismo "*un proceso de paz que sigue con una serie de pactos o semi-pactos (Los Acuerdos de Oslo), donde podemos ver la instauración de Yasser Arafat como autoridad Palestina y algunas zonas donde el ejército israelí se ha ido*" (J. Saco, 2001: 10). Sin embargo él también nos comenta, que aunque "*uno haga la vista gorda*", siguen muchas cuestiones sin resolver: no se llegó a ningún punto importante sobre los refugiados palestinos, las colonias judías ilegales siguen y por otro lado

el estatus de Jerusalén. Además de esto, observamos cómo los palestinos que viven en las zonas que Israel ocupa a partir de 1967 tampoco quedan del todo resueltos.

De esta manera, el libro se centra en la primera Intifada contra la ocupación israelí, que empezaba ya a agotarse cuando él visita la zona. Sin embargo, tanto la novela como los puntos claves que hemos identificado con imágenes nos permiten adentrarnos en cómo se vivió la primera Intifada que empieza en 1987, después del popular asesinato de cuatro trabajadores palestinos del campo de refugiados de Yabalia, que fueron embestidos por un camión militar israelí el 9 de diciembre de 1987. A esta Intifada, se le llamó también "revuelta de las piedras" ya que los niños y jóvenes que en esos momentos no tenían ningún tipo de armas, le tiraban piedras a los tanques israelíes. Este proceso intentó poner fin a lo que se ha considerado actualmente como Apartheid. Unas condiciones sociales insoportables, la muerte de personas sin ningún motivo, desaparecidos y presos políticos, además la represión sistemática a toda la población por parte de las fuerzas de ocupación y la negativa a reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, así como la oposición a la construcción de estructuras estatales en Palestina. Es decir, la ausencia total de posibilidades reales de un futuro digno para los palestinos fueron los catalizadores de esta sublevación caracterizada por acciones de desobediencia civil generalizada en contra del poder ocupante.

5. Fuentes

Para la elaboración de la novela gráfica *Palestina*, Joe Sacco realizó rigurosas entrevistas con el objetivo de documentar las problemáticas y vivencias, en un principio únicas, pero que servirían para extrapolarlas al grueso de la población palestina de la Franja de Gaza.

Normalmente dibuja a través de fotografías propias de los lugares donde se dirige para la documentación del conflicto. Tanto las composiciones como los encuadres tienen muchos elementos en común con el fotoperiodismo. Para este trabajo se mezcló con la cotidianidad de palestinos e israelíes y realizó una clara y abierta crítica hacia el régimen de opresión al que se ve sometida la población palestina. Su trabajo se compone de historias muy incisivas y perfectamente documentadas, utiliza nombres, relatos de personas, localizaciones y fechas (López, 2012).

En el año 2001, Sacco acompañaba a un periodista de la revista estadounidense Harpers para contar cómo vivían la *Segunda Intifada* los habitantes de Khan Youinis, ciudad del suroeste de gaza. En ese viaje descubriría la matanza ocurrida en 1956 en los campos de refugiados de Rafah y Khan Younis, hechos que ningún medio tradicional había sacado a la luz. Estos hechos motivaron un segundo viaje a esos mismos territorios donde se habían cometido estos crímenes por parte de las fuerzas israelíes con el objetivo de buscar pruebas y confirmar estas atrocidades (Magi, 2009). El autor confesó que "tenía que encontrar testigos de aquello para saber lo que realmente pasó [...] Porque hay algo que no cambia: la situación en Gaza siempre ha sido y es mala, la gente sufrió y sigue sufriendo" (Fourmount, 2010). Personajes referenciados en su obra, como Saleh Shiblaque, antiguo militar; Khales, que vivió durante años de forma clandestina, y Mohamed Atwa el-Najeeli, que vería morir a su familia durante una masacre por parte de las fuerzas israelíes, son personas reales que pudo conocer durante su viaje gracias a Abed, guía y traductor.Joe expresaría que: "no elegí a los protagonistas, me eligieron a mí. Muchos encuentros fueron por coincidencia" (Fourmount, 2010). Su libro pretende reconstruir

aquellos acontecimientos con testimonios reales y documentos de la ONU, entrelazando dos momentos temporales: el año 1956 y 2002.

El autor dice trabajar realizando decenas de entrevistas, como cualquier periodista que se precie. Pese a este soporte testimonial, admite que las sugestiones visuales son los elementos de mayor relevancia para sus trabajos. Esto le conduce a trabajar de una forma muy particular, realizando preguntas del tipo: ¿Cómo ibas vestido? Sacco toma fotos de forma compulsiva de los detalles que quiere representar, no quiere inventar nada, además de realizar grabaciones cuando lo considera oportuno. Dice no sacar la cámara en situaciones que por seguridad no es recomendable, como por ejemplo en la zona de check points. En esos momentos dibuja esbozos y cada vez que puede les incorpora detalles. En una de sus entrevistas el autor expuso que la primera parte del proceso pasaba por transcribir todas las grabaciones y ordenar la totalidad de su material. Después de ello inicia el proceso creativo sin esperar un momento. Joe Sacco dice que de esta manera no pierde de su boca el saber reciente de las historias que plasmará (Magi, 2009).

6. Análisis mediante imágenes

Esta pregunta la hemos enfocado por temas, de esta manera, es más sencillo revisar los elementos más significativos sobre la conflictividad tratada y sobre la narrativa. En cuanto a la conflictividad hemos analizado que las seis temáticas más frecuentes son las siguientes:

- **Intransigencia de ambos bandos**:

Una forma en que la intransigencia de los palestinos se refleja en la novela es a través de su negativa a aceptar la ocupación israelí. Sacco describe numerosos casos en los que los palestinos se resisten al control israelí, ya sea mediante protestas, actos de violencia o simplemente negándose a cumplir con las políticas israelíes. Estas acciones demuestran su determinación inquebrantable de reclamar sus tierras y hacer valer sus derechos.

Por otro lado, Sacco también destaca **la intransigencia de Israel** a través de su implacable expansión hacia

territorios palestinos. La novela gráfica retrata vívidamente los asentamientos israelíes que se construyen en tierras palestinas, lo que a menudo resulta en desalojos y desplazamientos forzosos. Esta búsqueda inquebrantable de expansión territorial refleja la falta de voluntad de Israel para comprometer o reconocer la soberanía palestina.

Además, Sacco revela cómo ambas partes perpetúan un ciclo de violencia y desconfianza. La novela gráfica describe actos de terrorismo cometidos por militantes palestinos, así como medidas de represalia tomadas por las fuerzas israelíes. Estos incidentes violentos sirven como recordatorio de que ninguna de las partes está dispuesta a dar marcha atrás o buscar soluciones pacíficas.

-

- Visión árabe de Europa:

Un tema predominante que surge del trabajo de Sacco es la desilusión de los palestinos con Europa y Estados Unidos. Muchos palestinos se sienten traicionados por estas naciones, ya que las perciben como parciales hacia Israel. La novela gráfica describe casos en los que los gobiernos europeos y estadounidenses hacen la vista gorda ante la agresión israelí, lo que lleva a los palestinos a cuestionar su compromiso con la justicia y los derechos humanos.

Además, Sacco destaca cómo los palestinos ven a Europa y a Estados Unidos como cómplices de su sufrimiento debido a su participación histórica en la creación de Israel. La Declaración Balfour de 1917, por ejemplo, es vista como una traición por parte de Gran Bretaña a las aspiraciones palestinas de autodeterminación. Este sentimiento se ve reforzado aún más por el

apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel a través de ayuda militar y respaldo diplomático.

- Palestina estado político:

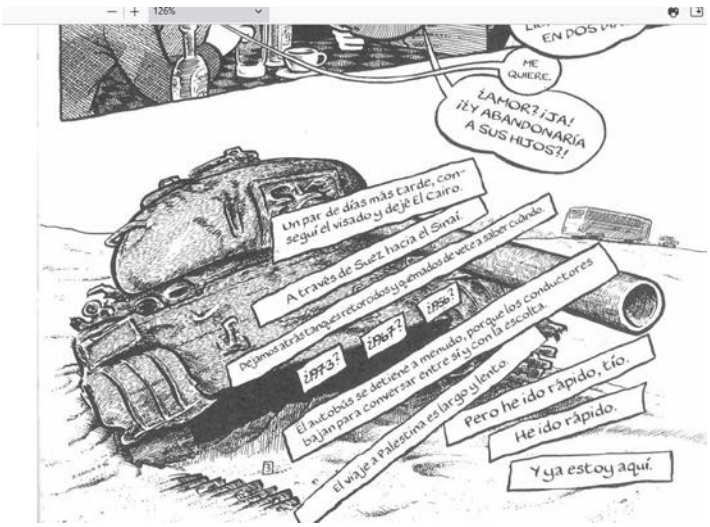
A lo largo de la novela, Sacco retrata a los palestinos discutiendo sus sueños de establecer un Estado palestino independiente. Sus conversaciones están llenas de referencias a injusticias históricas y al deseo de una patria que puedan llamar suya. Hablan de su anhelo de liberarse de la ocupación israelí y del derecho a vivir en paz.

El lenguaje utilizado por los palestinos en Palestina refleja su profunda conexión emocional con la tierra. Lo describen como "sagrado" y "santo", enfatizando su importancia no sólo como territorio físico sino también como parte integral de su identidad. Los debates a menudo giran en torno a recuperar tierras perdidas, preservar el patrimonio cultural y garantizar un futuro para las generaciones venideras.

A pesar de enfrentar numerosos desafíos, como puestos de control, asentamientos e incursiones militares, los palestinos siguen siendo resilientes en su búsqueda de un Estado. Su determinación es evidente en su compromiso inquebrantable con los movimientos de resistencia no violentos como protestas y huelgas. Algunas de las conversaciones captadas por Sacco revelan que los palestinos creen en la diplomacia y la negociación como medios para lograr la condición de Estado en lugar de recurrir a la violencia.

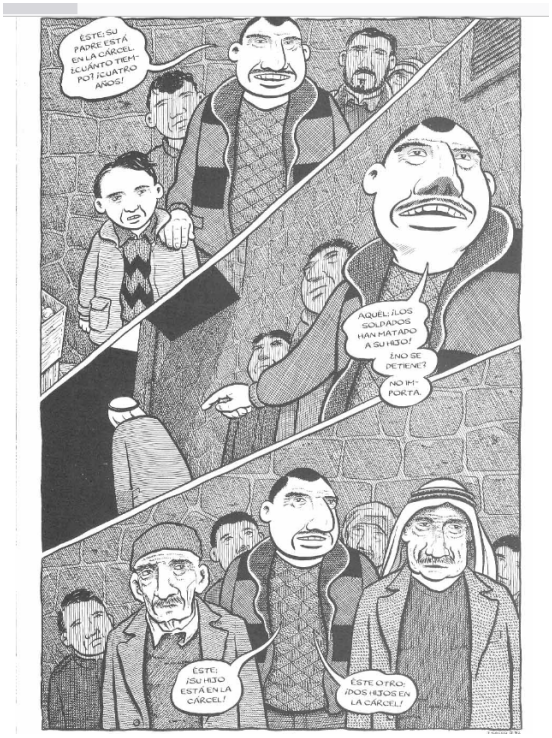
- Israel estado político:

Es uno de los temas de la novela. De esta manera nos ayuda comprender cómo los viajes del autor, reflejan una realidad muy distinta en Israel, a diferencia de palestina. Las migraciones en los años 50 y 60 a Israel por parte de extranjeros occidentales, o latinoamericanos fueron algo recurrente. Éstas estaban basadas en la Ley del eterno retorno: esta ley significa que todo judío puede volver a Israel, y tanto empezar como retomar una vida allí, dándoles a estas personas la nacionalidad israelí.



- La violencia:

Se representa extensamente en toda la novela gráfica. Tanto por la realidad del conflicto, como por la capa de la violencia que se sumerge en la sociedad. Hablamos en este sentido, de un problema que dura en el tiempo y que esto se refleja profundamente en la novela, dado que en la imagen por ejemplo vemos cómo de camino entre Palestina e Israel, hay zonas todo hay tanques de distintas épocas, de 1949, de 1956, de 1967, etc. Por otro lado también, lo vemos en la sociedad, dado que como en el último punto hemos apartado, a la situación insostenible del pueblo palestino.



De esta manera la situación insostenible del pueblo palestina es otro de los temas clave de la novela, continuamente se percibe a los palestinos, como un pueblo, profundamente devastado, habituado a sufrir la violencia de otros, y donde la mayoría de personas tienen algo que decir sobre el problema con Israel, ya que como muestra la imagen, los palestinos viven con el dolor y la representación permanente.

En esta otra imagen, nos muestran a un Palestino que vive en Israel, y que cuenta cómo vivió la primera Guerra Arbe-Israelí. Su mujer estaba embarazada y tuvieron que estar 4 días caminando sin parar, hasta que llegaron a Jerusalén, donde ahora viven, ellos vivían en un pueblo que fue completamente destruido, y del que ahora solo queda un descampado.

7. Valoración final

La novela gráfica *Palestine* de Joe Sacco es sin duda una valiosa herramienta para estudiar el conflicto palestino-israelí. A través de su combinación única de periodismo y arte, Sacco ofrece a los lectores un relato vívido y personal de las luchas diarias que enfrentan los palestinos que viven bajo la ocupación israelí.

Un aspecto que hace que *Palestine* sea tan eficaz es su capacidad para humanizar el conflicto. Las ilustraciones de Sacco dan vida a las historias de palestinos comunes y corrientes, permitiendo a los lectores empatizar con sus experiencias. Al presentar múltiples perspectivas, evita la simplificación excesiva y fomenta el pensamiento crítico sobre los complejos temas que nos ocupan.

Además, la meticulosa investigación y la atención al detalle de Sacco hacen de *Palestine* un recurso informativo. Combina entrevistas, contexto histórico y observaciones personales para proporcionar una descripción completa del conflicto. Esto no sólo mejora la comprensión de los lectores, sino que también los invita a profundizar en el tema. Sin embargo, hay aspectos mejorables en esta novela gráfica. Si bien Sacco intenta incluir las perspectivas israelíes a través de entrevistas con soldados y colonos, estas secciones parecen algo limitadas en comparación con su exploración en profundidad de las narrativas palestinas. Una representación más equilibrada fortalecería la credibilidad del libro como herramienta educativa. Además, si bien las ilustraciones de Sacco transmiten emociones y experiencias de manera efectiva, algunos lectores pueden encontrarlas demasiado gráficas o inquietantes. Es

importante que los educadores o las personas que utilicen este libro como herramienta de estudio consideren los niveles de sensibilidad de su audiencia y brinden la orientación adecuada.

En conclusión, *Palestine* de Joe Sacco es sin duda un recurso valioso para estudiar el conflicto Palestina-Israel. Su capacidad para humanizar el tema y al mismo tiempo proporcionar información bien documentada lo convierte en una lectura atractiva y que invita a la reflexión. Sin embargo, se deben hacer esfuerzos para lograr una representación más equilibrada de las diferentes perspectivas dentro de la narrativa, considerando al mismo tiempo las posibles sensibilidades asociadas con su contenido gráfico.

8. Bibliografía

Fourmont, G. (01 de abrir de 2010). *Público*. Obtenido de https://www.publico.es/culturas/joe-sacco-quiero-dar-voz.html

López, M. Y. (2012). Joe Sacco: viñetas, periodismo y el conflicto palestino-israelí. *Reportajes*, 1-12.

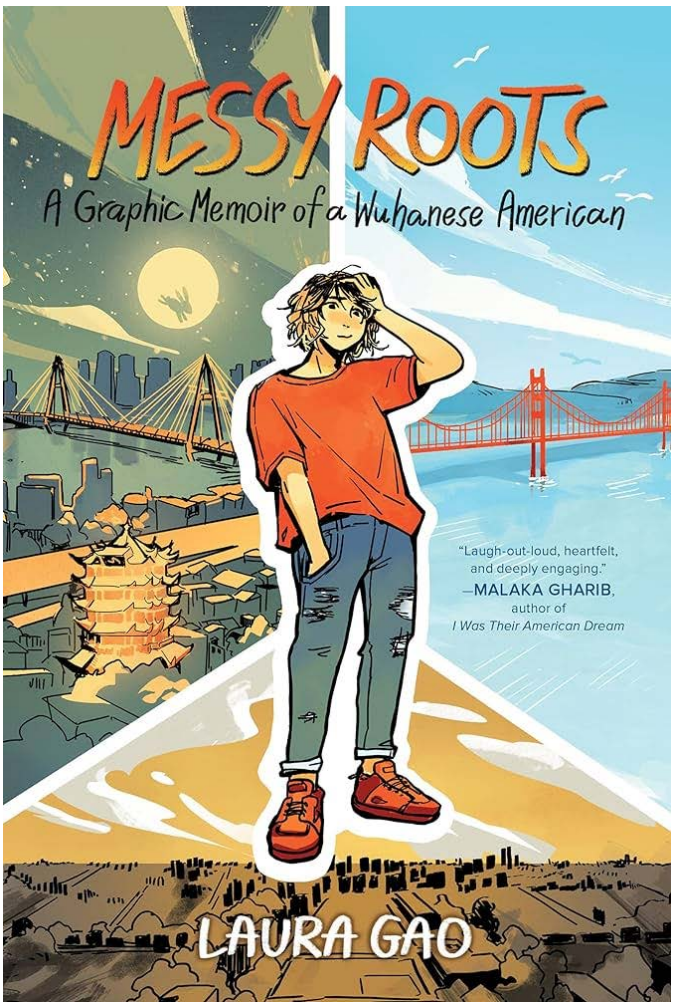
Magi, L. (25 de octubre de 2009). *El País*. Obtenido de "No soy objetivo, pero sí honesto": https://elpais.com/diario/2009/10/25/cultura/1256421601_850215.html

Sueños, T. d. (23 de noviembre de 2023). *Traficantes de Sueños.* Obtenido de https://traficantes.net/autorxs/sacco-joe

Sacco, J. (2015). *Palestina.* Planet Cómic.

Sofía García Cuartero y Fanni Lemos Jiménez

Messy Roots: A Graphic Memoir of a Wuhanese-American



1. Autora

Laura Gao, nacida en Wuhan y criada entre Texas y San Francisco, es creadora de novelas gráficas y animaciones, además es escritora de artículos periodísticos y poemas. Destaca su aparición en la Radio Pública Nacional –NRP por sus siglas en inglés– y en el periódico digital Huffpost. Asimismo, fue directora de productos –*product manage*r– en Twitter hasta 2020, año en el que debuta una de sus obras principales, *The Wuhan I know*.

Esta obra es un *Webcomic* –cómic en línea– publicado en abril de 2020, en respuesta a la oleada de racismo contra los asiáticos que hubo tras la pandemia de la Covid-19, especialmente en Estados Unidos. La autora emplea esta historia para destacar la cultura, el carácter y la historia de la ciudad de Wuhan y sus habitantes. Así, *The Wuhan I know* se viraliza en Twitter y atrae la atención de algunos medios digitales y de familias en situaciones similares a la suya propia. Más adelante, escribe *Messy Roots* como una continuación o profundización de esta misma historia. Esta novela gráfica fue elogiada por *Great Graphic Novels for Teens 2023 y Recent*

Book Award Winners & Honorees 2023. Además, diversos medios de comunicación como Huffpost, National Public Radio o el New York Times hicieron positivas reseñas de la obra.

2. Temática general

En *Messy Roots* se retrata a través de un estilo artístico sencillo y llamativo la experiencia y **las dificultades identitarias de una inmigrante china procedente de Wuhan** en Estados Unidos.

A lo largo de los capítulos la autora nos permite conocer profundamente a Laura Gao, o Yuyang, y acompañarla en su evolución a través de su infancia. Su historia comienza en China donde principalmente juega con sus primos y vive entre el campo y la ciudad de Wuhan. A los tres años se ve obligada a migrar a Estados Unidos, concretamente a Texas, donde la esperan sus padres que han estado ahorrando y trabajando para poder construir una familia en este nuevo país. Desde el principio la protagonista encuentra dificultades a la hora de adaptarse a su entorno americano: el lenguaje evita que pueda socializar con libertad y su apariencia la hace destacar entre sus compañeros atrayendo atención no deseada hacia ella. Al darse cuenta de estos inconvenientes, la joven decide rechazar cualquier forma de identidad china y alejarse de los estereotipos que definen a los asiáticos en Estados Unidos. Se centra en jugar al baloncesto e integrarse con su grupo de amigos estadounidenses en el colegio. A su vez trata de enorgullecer a sus padres e intenta reconciliarse con su lado asiático.

El complicado equilibrio de la vida de Laura se acentúa aún más con su paso a la universidad y el descubrimiento de su sexualidad. En esta fase de su vida, que transcurre entre Pensilvania y San Francisco, la joven se sorprende al observar que sus compañeros se enorgullecen de sus raíces asiáticas, que buscan preservarlas y que desean compartir sus tradiciones. Asimismo, siente la libertad suficiente como para explorar su verdadera identidad sexual y encontrar una novia en la universidad. Laura comprende que rechazar sus raíces no es la solución a sus problemas identitarios y finalmente acepta su lado asiático. Lentamente, se reconcilia consigo misma y con su familia a la que había despreciado debido a sus dificultades de integración.

3. Contextualización

A raíz de la pandemia de la COVID-19 vimos cómo se acentuaban problemas como la discriminación o segregación hacia inmigrantes y minorías étnicas, particularmente a aquellos provenientes de China o Asia. O más bien a aquellos que se incluyen dentro del estereotipo asiático. Dicho fenómeno es conocido como sinofobia, que es el rechazo o discriminación la comunidad china. Esta discriminación ha existido por siglos y se fundamenta en los estereotipos de las comunidades chinas o su diáspora como personas poco higiénicas o civilizadas, entre otros prejuicios. Podemos relacionar esta problemática con el concepto de la otredad –el concepto del otro–.

Algunas narrativas plantean que las situaciones de inestabilidad o pánico suelen intensificar tensiones entre grupos o colectivos que se perciben como diferentes. Y así fue en el caso de crisis de la COVID-19 con la comunidad china en el extranjero. Las minorías chinas han sido en estos últimos años desde el inicio de la pandemia blanco de ataques racistas, lenguaje despectivo e insultos, aunque particularmente en las primeras etapas de esta. Este

comportamiento era visto en los medios de comunicación, en las propias declaraciones de políticos influyentes y sobre todo en plataformas de redes sociales. En ellas los discursos de odio tenían un gran y amplio calado en las ideas de la sociedad dada la rápida capacidad de propagación a través de este medio. Algunas muestras del imaginario de China y la población asiática en general son los titulares racistas que surgieron en diferentes medios de comunicación, véase, *peligro amarillo, panda-monio por virus chino* y una larga lista de titulares que podríamos incluir.

Asimismo, en determinados lugares con tradicionales conflictos entre diferentes etnias, pueblos o comunidades aprovecharon la situación de crisis para extender el discurso de odio engendrado contra la comunidad asiática a extranjeros, migrantes, refugiados y otro tipo de grupos minoritarios en situación de vulnerabilidad. Es decir, se puso la pandemia al servicio de las disputas étnicas tradicionales de los grupos y gobiernos dominantes. La discriminación no se limitó a las comunidades asiáticas. Por ejemplo, a principios de mayo de 2020, según noticias de Human Right Watch, las autoridades de Malasia llevaban a cabo redadas masivas para detener a refugiados y trabajadores inmigrantes, sugiriendo sin fundamento que la comunidad inmigrante y los refugiados rohingya fueron responsables de la propagación del COVID-19. Por su parte, en Birmania líderes ultranacionalistas utilizaron la pandemia para justificar el discurso de odio contra los musulmanes.

Finalmente, como mencionamos al comienzo, este relato de odio se ve entrelazado con la percepción de la otredad en una sociedad cosmopolita en crisis, cada vez estamos mejor conectados, pero al mismo tiempo crece la narrativa de la segregación en nombre de la identidad nacional propia. Por lo que, las definiciones de un grupo para diferenciarse de otros se hacen con una puesta cada vez más negativa. En lugar de tener como objetivo desestereotipar comunidades y empoderar a las minorías que desde los márgenes tratan de hacer escuchar su voz para no desaparecer por completo.

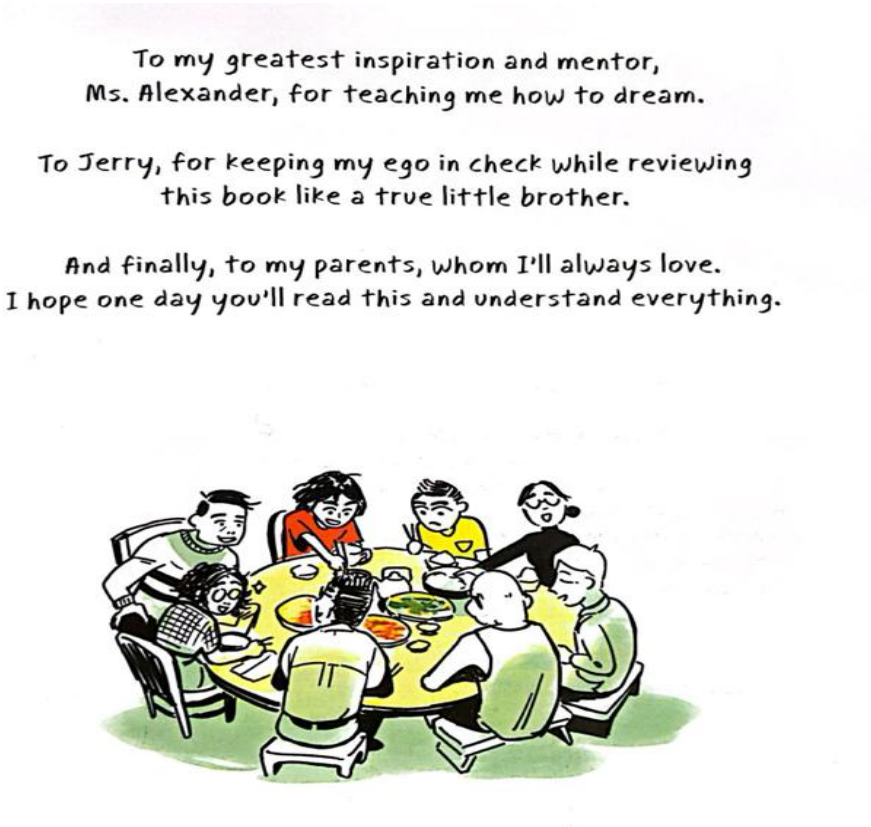
4. Fuentes

La novela gráfica es esencialmente una obra autobiográfica. La autora emplea sus propias experiencias, vivencias y descubrimientos para crear la novela. Refleja situaciones reales de su infancia, adolescencia y vida adulta para representar su constante lucha contra los problemas de identidad y el racismo contra los asiáticos en Estados Unidos.

En una entrevista que concedió a la *American Booksellers Association* en julio de 2022 Laura Gao también cuenta que *Messy Roots* comenzó a partir del viral cómic que creo titulado *The Wuhan I Know*, el cual “resaltaba las cosas hermosas que amaba de mi hogar y en el que compartía mis propias experiencias con el racismo en mi infancia y en el inicio de la pandemia.” Es decir, que su primer cómic fue una fuente directa de inspiración y motivación para crear su posterior obra. Asimismo, asegura que la carta de una de sus lectoras de su primer cómic la incitaron a seguir escribiendo: “Recibí una nota de una madre Asiática- Americana que decía que sus hijas habían sido inspiradas por el cómic y que me preguntaba si planeaba escribir más”.

En resumen, el deseo de compartir su historia con otras personas que hubiesen tenido experiencias parecidas y que pudiesen verse representadas fue la principal fuente que Laura Gao empleó para crear *Messy Roots.*

5. Análisis mediante imágenes



Esta es la primera imagen que aparece en la novela gráfica. Es una dedicatoria y una de las más impactantes de la obra. Se representa una escena cotidiana: la familia Gao al completo sentada alrededor de una mesa compartiendo una comida. Se les ve hablar, reír y, en definitiva, disfrutar de un momento en familia. Es importante destacar que esta escena se produce en la infancia de Laura. Se la ve como niña y probablemente se trate de un recuerdo suyo de todas las comidas que ha tenido junto a su familia.

A parte de esta escena tan entrañable, se debe destacar el texto de la imagen, sobre todo el último párrafo: “Y finalmente, a mis padres a los que siempre querré. Espero que un día leáis esto y lo entendáis todo”. De hecho, los propios padres de la autora no han leído su novela aún, debido a que poco antes de publicarse ella decidiera salir del armario con ellos: “No se lo tomaron bien, como esperaba, y aún están intentando entenderlo. Así que aún no han leído el libro.”

Esta escena en la que su familia se reúne alrededor de la mesa para compartir comida e historias probablemente sea un recuerdo al que Laura querría volver. Un momento en el que su familia estaba unida, en el que se sentía protegida y despreocupada. Un momento en el que, para Laura, todavía no existía la crisis de identidad, en el que no era consciente del racismo y en el que tenía una verdadera comunidad que la aceptaba y quería tal y como era.

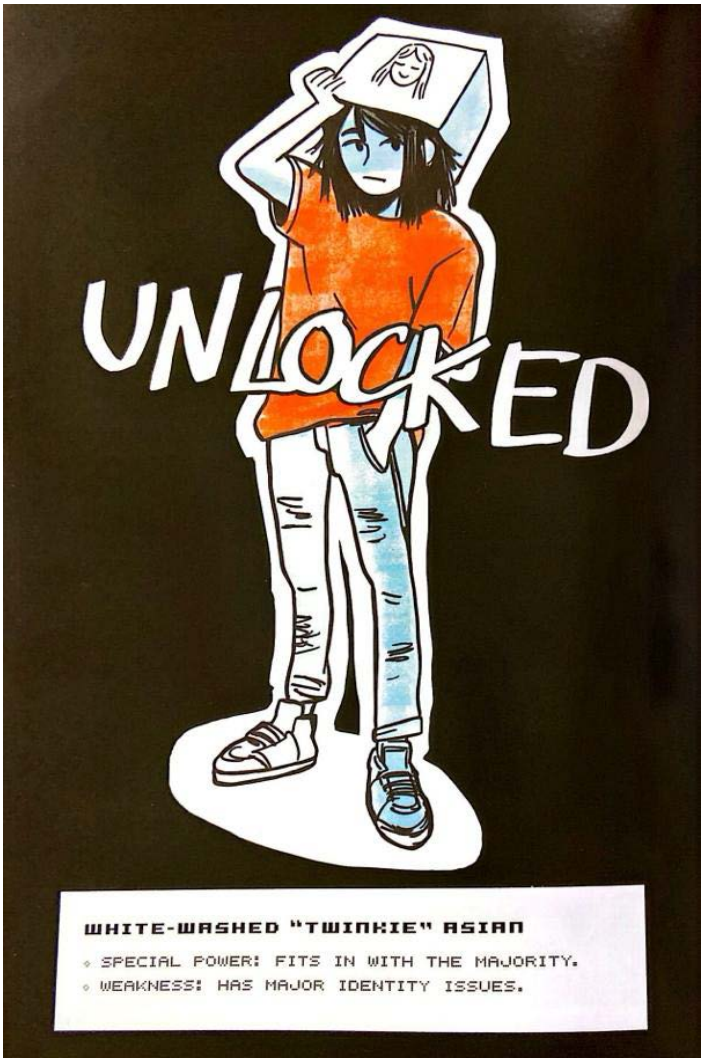
Estas dos viñetas –páginas 16 y 245 respectivamente– que transcurren en espacios temporales distintos, narran las dificultades que los padres de Laura tuvieron para poder consolidar una familia en Estados Unidos tras haber emigrado al país.

En la primera imagen, una Laura preadolescente se muestra molesta ante las explicaciones de sus padres sobre por qué no pudieron estar en los primeros años de su vida y por qué decidieron instalarse en los Estados Unidos. La niña los interrumpe, claramente sin prestarle mucha atención a la historia de dificultades y superación que sus padres tratan de explicarle.

No obstante, en la segunda viñeta la actitud de la joven cambia al escuchar a su padre ya con más de veinte años. Este le expone la dura realidad que él vivía mientras ella era una niña, una realidad de la que Laura nunca fue consciente debido a que sus padres se aseguraban de que sus dificultades no se notaran en casa. El señor Gao explica por qué no podían volver a China, el hecho de que temía que a sus hijos pudiera perjudicarles en su educación, y le confiesa que todas las navidades en las que se esforzaba por crear recuerdos bonitos junto a su familia, en realidad sentía una ansiedad terrible porque le echaran del trabajo debido a su nivel de inglés y que fuera deportado en consecuencia.

En las dos viñetas se puede entrever la complicada realidad que enfrentaban los padres de Laura en los años de su infancia. Expone todos los problemas y las trabas que pone Estados Unidos a las personas que emigran al país y la resiliencia de estos padres por darles un futuro mejor a sus hijos. Esta es la realidad que muchos inmigrantes viven y de la que únicamente unos pocos somos conscientes.

En esta viñeta –página 18– se representa a una joven Laura con antenas de alienígena en una postura insegura y rodeada de bocadillos que contienen frases como *Qué raro o Woo…¿huh?*. Aquí se expresa el primer choque entre Laura y su nueva escuela, su nuevo entorno, su nueva vida. Está visiblemente incómoda y se siente como un bicho raro entre sus compañeros de clase. Claramente, no encaja con el resto y muchos no conocen la cultura a la que pertenece ni el país del que viene. Esta es una de las muchas situaciones que la hacen renegar de sus raíces asiáticas y adoptar una identidad que se aleje lo máximo posible del mundo del que proviene, y se acerque más al mundo al que desea desesperadamente pertenecer.



Este dibujo –página 174– se desarrolla al comienzo de la vida universitaria de la protagonista. Por primera vez se encuentra sola, en un lugar donde nadie conoce su historia o cualquier detalle de su pasado. Para Laura, esta es una oportunidad de oro, un lienzo en blanco sobre el que poder crear una versión fresca y renovada de sí misma, o al menos ese era su objetivo.

Durante estas primeras semanas en la Universidad de Pennsylvania, Laura conoce a Yejin chica nacida en Corea del Sur, pero originaria de Shanghái, que será su mejor amiga durante su etapa universitaria. Para Laura, Yejin es todo lo que ella nunca ha sido, alguien con un gran conocimiento de sus raíces, pero que integra perfectamente todo su bagaje cultural en su personalidad independientemente de donde se encuentre.

En el capítulo Yejin hace que Laura tenga contacto con la Asociación de estudiantes chinos –Chinese Student Association, CSA por sus siglas en inglés–. Sin embargo, un día ambas asisten a una fiesta organizada por la CSA con objeto de celebrar el Año Nuevo Lunar. En el transcurso de la fiesta Laura y Yejin conocen a otros 2 alumnos, con los que hablan de sus experiencias personales. Sin embargo, al relatar sus experiencias de la secundaria Laura termina metiendo la pata y haciendo comentarios peyorativos y racistas sobre los estudiantes asiáticos que había en su instituto. Específicamente emplea el término *fobby* derivado de la palabra FOB –*fresh off the boat*– una jerga despectiva cuyo significado es similar a naco empleada en México, similar

a la palabra vulgar. Al oír esto aquellas situadas relativamente cerca se sintieron sumamente ofendidas y disgustadas. Y enfrentaron a Laura sobre lo despectivo que era ese término, asignándole con todo tipo de términos negativos como *whitewashed* y *twinkie*, que en el caso de Laura hacen referencia a alguien asiática por fuera, pero occidental por dentro. Es decir, alguien a quien le han lavado la mente y ha olvidado completamente su herencia cultural en un sentido negativo. El problema radica en que Laura no era consciente de lo despectiva que era esta forma de hablar, por lo que las críticas que escuchó hicieron que se desmoronara.

De este momento en adelante, Laura sufrirá una crisis aún más aguda de identidad, llegando incluso a tener pesadillas al respecto. Este día será uno de los puntos decisivos que consolidaran una mentalidad evitativa y asustadiza en Laura.

Estas viñetas –páginas 230 y 233 – respectivamente– se desarrollan durante el punto álgido de la crisis de la COVID-19 en 2020. Ambas se desarrollan a lo largo del capítulo 16 titulado *Stranger in my own home*, una extraña en mi propio hogar. Como refiere el título esta etapa está plagada de un fuerte sentimiento de rechazo y enfrentamiento.

En la primera imagen, Laura se encuentra en un supermercado medio vacío, lúgubre y como vemos hostil. Quien parecía un hombre común y corriente hace contacto visual con Laura para agredirla verbalmente, diciendo *estás enferma, tú y tu gente sois los responsables de traer el virus aquí.* Laura solo pudo quedarse petrificada, nerviosa, asustada y asombrada sin decir una palabra. Al llegar a su apartamento por fin siente que puede estar tranquila, pero se pregunta si esto es verdaderamente sentirse como en casa. Hasta aquí, la autora está relatando con un ejemplo clásico el tipo de acoso y discriminación que la población asiática o de ascendencia asiática sufrió en el extranjero durante los momentos más difíciles de la pandemia de la COVID-19.

Durante el capítulo, Laura expresaba su miedo de convertirse en una estadística más en dichos casos de discriminación, ya que otros miles de personas sufrieron ataques similares a este e incluso más violentos. En la segunda viñeta vemos una amalgama de representaciones visuales de lo que fueron los inicios de la pandemia. Desde ser un tema *trending topic* en Twitter, aparecer en todo tipo de medios de comunicación constantemente hasta ser el tema recurrente entre las personas y sus grupos de WhatsApp u otras tantas redes sociales. Todos estos estímulos negativos y alarmantes alteraban sumamente a Laura, cuyo dolor empezó a convertirse en más frustración e incluso ira. Una frase que aparece en este capítulo que describe el sentimiento de Laura dice: "This wasn't the Wuhan I knew nor the America I wanted to embrace", este no es el Wuhan que yo recordaba ni los Estados Unidos que yo quiero acoger y aceptar. En esta última viñeta se siente un cambio, parece que Laura empieza a tener el valor de defenderse por sí misma, como siempre había deseado.

Por último, encontramos esta imagen correspondiente a las dos últimas páginas –270 y 271– de la novela gráfica. Como muestra la gama de colores el capítulo se desarrolla en Wuhan, concretamente en 2019 unos meses antes de la pandemia de la COVID-19. Tras conocer el cáncer que sufre su madre, Yang Yang decide visitar sin compañía su pueblo natal, con el objetivo de superar sus principales miedos y reconectar con su lugar de origen. En el transcurso de este capítulo observamos cómo ha evolucionado Yang Yang, cada vez su chino es más fluido y completo dado que durante sus años en la universidad volvió a dar clases para volver a aprender el idioma. Asimismo, tras muchos años, consigue volver a emplear el baloncesto para conectar con su esencia, sin sentir presión alguna pese a que cuando jugaba en las canchas del pueblo era la única chica allí. Más adelante, vemos como disfruta del tiempo que pasa con su familia materna y paterna, haciendo actividades que había visto como ellos hacían toda la vida, pero nunca se había molestado en mostrar interés por ello. Mientras se entretenía con estos juegos y bailes tradicionales se daba cuenta de que era capaz de adaptar su estilo único a las experiencias propias de su pueblo natal.

Finalmente, observamos como Yang Yang pasa tiempo con sus dos amigas de la infancia, Canjee y Lulu. Vemos como las 3 amigas juegan en la preciosa laguna en la que habían crecido

haciendo sus aventuras. En este viaje y a través de estas experiencias Yang Yang se da cuenta de lo mucho que ha disfrutado a lo largo de su vida pensando en su pueblo, ya que había estado aprendiendo del pasado y aprendiendo a adaptarse a los entornos cambiantes en los que había vivido. Sin embargo, por primera vez temía seguir huyendo, no quería perder los buenos recuerdos que había tenido en Wuhan. Ya no quería seguir huyendo ni esconderse detrás de un nuevo nombre que la despoja de lo que constituye su esencia.

Yuyang se da cuenta, a través de su experiencia en los últimos años, de que para dejar de huir tendría que ser valiente y construir su propio hogar adaptando y aceptando sus fuertes raíces culturales y personales, además de valorar los esfuerzos propios y de su familia que la habían llevado al lugar donde se encontraba. En vez de seguir sintiéndose forzada a aislarse como Chang' e –leyenda china sobre una humana que se transforma en una diosa mientras trataba de evitar un desastre, la cual habita en la Luna acompañada de su guardián conejo que observa a los humanos en la Tierra– la protagonista decide enfrentar sus miedos y mostrar su orgullo por sus raíces. Los cimientos de la identidad de Laura Yuyang Gao comienzan por aceptar el significado de los caracteres que conforman su nombre de nacimiento.

Tal como se ve en la imagen, su apellido 高 Gāo significa alta y poderosa como los cielos; Yǔ 宇 significa inmensa/sin límites y misteriosa como el universo; finalmente, 洋 Yáng es tranquila y misteriosa como los mares. Y tal como decía la madre de la autora, esto conforma el mundo de Laura Yuyang Gao.

7. Valoración final

Ante todo, se ha de tener en cuenta que esta novela gráfica es una autobiografía y parte de la experiencia personal y única de la autora. Por lo tanto, sus lectores pueden sentirse retratados o no y la experiencia de los inmigrantes chinos en Estados Unidos puede ser retratada fielmente o no. Puede que haya personas que hayan tenido dificultades similares y que sientan que la problemática del racismo y los retos a los que se enfrentan los inmigrantes son ilustrados fielmente, pero seguramente también haya muchos inmigrantes que hayan tenido vivencias completamente distintas, mejores o peores. En definitiva, la problemática se refleja de forma clara e inequívoca, pero también se trata de un relato personal vinculado a una persona concreta.

Más allá de que este breve cómic autobiográfico esté fundamentado en vivencias personales, lo cierto es que es una obra que aporta un gran valor académico y sociocultural. La obra puede ser considerada parte de la literatura menor, esto es, literatura que una minoría crea en una lengua considerada mayoritaria, en este caso el inglés. De la misma forma, al emplear este género se plantea un desafío a la narrativa literaria canónica dura, que considera las novelas o memorias gráficas como un subproducto cultural y no como una pieza más del universo literario tradicional. Esta concepción viene formándose desde hace unas cuantas décadas y autores como David Herman, Andrew Kunka, Lisa El Refaie, James Gutowski y Alicia C. Decker, desde una postura más crítica, defiende el potencial y el carácter innovador de la novela gráfica y el cómic autobiográfico como herramienta didáctica y mecanismo artístico-literario.

Estas obras construyen una narrativa del yo a través de la intersección entre imagen y palabra para *crear una idiosincrasia híbrida en la literatura y las artes visuales*. Sabemos que el uso

didáctico del cómic o la novela gráfica no es algo nuevo, sino que data de principios de la década de los años 40 en EE.UU. Sin embargo, la utilidad y el carácter innovador de estos artefactos artístico-literarios radica en su capacidad para mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia y la cultura. También, se ha resaltado la capacidad de estas para motivar a los alumnos y promover el desarrollo de su pensamiento crítico. Y, paralelamente, las novelas o autobiografías gráficas se han convertido, como mencionamos anteriormente, en una herramienta para que grupos minoritarios puedan expresar sus voces y contar sus experiencias en espacios amplios y seguros.

Por último, el estilo artístico sencillo y muy efectivo, aporta una frescura y una estética muy placentera a la historia. La novela resulta muy fácil de leer y entender por los dibujos que incluye y la simplicidad de sus viñetas. La gama de colores es coherente y aporta al mundo y la atmósfera que la autora pretende crear para cada momento a lo largo de su vida.

8. Bibliografía

American Booksellers Association. (2022, February 9). *An indies introduction Q & A with Laura Gao*. https://www.bookweb.org/news/indies-introduce-qa-laura-gao-1627512

Basu, S. (2023, September 4). *Laura Gao on messy roots book ban and anti-LGBTQ sentiment*. How To Be Books. https://howtobe247.com/laura-gao-on-messy-roots-book-ban-and-anti-lgbtq-sentiment/

El Covid-19 Aumenta La Xenofobia y el racismo contra los Asiáticos en todo el mundo. Human Rights Watch. (2022, August 16). https://www.hrw.org/es/news/2020/05/12/el-covid-19-aumenta-la-xenofobia-y-el-racismo-contra-los-asiaticos-en-todo-el-mundo

Gharib, M. (2022, April 24). *The pandemic inspired a cartoonist to explore their Wuhanese roots and queer identity*. NPR. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/04/24/1093992912/the-pandemic-inspired-a-cartoonist-to-explore-their-wuhanese-roots-and-queer-ide

Kelner, B. (2022, April 29). *A Wharton Grad from Wuhan's exploration of identity*. Wharton Magazine. https://magazine.wharton.upenn.edu/digital/a-wharton-grad-from-wuhans-exploration-of-identity/

Puchmüller, A. (2022). Expresiones literarias sobre la pandemia por covid-19: Irrupciones de la otredad en "the wuhan i know" (Laura Gao) y "you clap for me now" (Darren Smith). *Atenea: Revista de ciencias, artes y letras,* Nº. 526, 245-267. https://doi.org/10.29393/At526-11ELAP10011

Venkatesan, S., & Joshi, I. A. (2023, May 10). *"I am not a virus": Covid-19, Anti-Asian hate, and comics as counternarratives - journal of medical humanities*. SpringerLink. https://link.springer.com/article/10.1007/s10912-023-09800-6

Yao, J. (2022, March 2). *Q&A with Laura Gao, messy roots: A graphic memoir of a Wuhanese American*. We Need Diverse Books. https://diversebooks.org/qa-with-laura-gao-messy-roots-a-graphic-memoir-of-a-wuhanese-american/

Wong, T. (2020). *Coronavirus: Cómo la epidemia de coronavirus provocó una oleada de miedo y resentimiento hacia china en el mundo*. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51573435

Jose Manuel Araya Cardalda

1. **Título**

What Happened Next

2. **Autor / es:** UNICEF, Fundación Educativa Paradigma y Tigran Mangasaryan

La Fundación Paradigma es una organización educativa sin ánimo de lucro armenia tiene como objetivo el diseño de procesos y dispositivos pedagógicos que favorezcan un contacto más participativo y experiencial de los alumnos armenios con las dinámicas históricas. Algunos de sus proyectos están centrados de la gamificación de fuentes históricas, la elaboración de novelas gráficas o el diseño de guías para los docentes. Su finalidad es fomentar un

pensamiento activo, divergente y crítico a través de un acercamiento pedagógico de los contenidos históricos basado en la construcción de narrativas, la inmersión experiencial, el debate dentro y fuera del aula, la operación lúdica con los contenidos….

El centro funciona a modo de laboratorio, centrado en la transformación de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje sobre cuestiones políticas e históricas en niños de primaria y secundaria. Su equipo está conformado por profesionales de distintos sectores de trabajo, como psicólogos, profesores, politólogos, historiadores, filósofos o pedagogos, lo que fomenta la integración disciplinaria. También colaboran con otras instituciones educativas de gran importancia como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o la Universidad de Oxford.

Algo llamativo de esta organización, en que se encuentra financiada por la Fundación Friedrich Naumann lo que puede vincularse con el giro en la política exterior de Armenia, hacia los EEUU y la UE.

Sobre Tigran Mangasaryan apuntar que se trata de un artista e ilustrador armenio nacido en 1956. La mayor parte de su obra está compuesta por ilustraciones infantiles insertadas en diversas novelas gráficas con distintas temáticas, aunque sobre todo de tipo político y social. Dos de sus piezas más relevantes han sido publicadas recientemente: *Zaco*, es un cómic autobiográfico en el que Mangasaryan relata la vida de su padre, también artista, que pasó por seis campos de concentración, sobreviviendo por medio del intercambio con los soldados alemanes, de retratos por alimentos y agua; la otra, *Hayk y Bel. De Babilonia a la Tierra de Aratat*, ha adquirido gran importancia al preponderar los relatos míticos nacionalistas armenios como forma de legitimización de sus reclamos de soberanía. Esta novela gráfica gira en torno a figuras clave de la historia armenia como Mesrop Mashtots y Artajerjes I.

3. Temática general

La novela gráfica está integrada por tres historias de narrativas independientes cuyos protagonistas son chicos y chicas armenios, refugiados del conflicto en el Nagorno Karabaj entre las fuerzas armadas azeríes y armenias. En los tres relatos, los personajes protagonistas asumen un papel activo y resolutivo ante una situación problema (la necesidad de alimento en la primera, el duelo infantil en la segunda, y el desplazamiento forzado a través de zonas montañosas), rol que el lector debe asumir al ir incluyendo cada uno de los relatos, preguntas a modo de árbol de decisión sobre lo que debería hacer el . Con ello se tiene como objetivo intervenir en algunos de los procesos psicológicos deteriorados la autopercepción de agencia, el grado de control subjetivo, la exposición en un supervisado a los sentimientos de impotencia, ansiedad, miedo o desconfianza, o la construcción de una explicación coherente y ajustada de los sucesos estresores y terroríficos vividos.

Las tres narrativas se inspiraron en experiencias reales a las que los niños tuvieron que afrontar durante el conflicto. En la primera historia, un adolescente, que se encuentra con su madre en un refugio, ante la falta de alimentos básicos, decide recorrer la ciudad afectada por lo bombardeos, en busca de pan, contando con la ayuda de un anciano que se encuentra en uno de los primeros puntos a los que acude.

La segunda historia explora el proceso de manejar los sentimientos de dolor y pérdida tras la muerte de un ser querido. La historia emplea una meta narrativa, el cuento infantil armenia 'Green Field' de Hrant Matevosyan, que la madre protagonista lee a su hija, cuando recibe una llamada telefónica que revela la trágica noticia de la muerte de su esposo en el conflicto. Se

emplea la historia de Matevosyan para figurar el acompañamiento simbólico (por medio de los recuerdos) de los seres queridos cuando fallecen, y para otorgar una explicación más manejable y cognitivamente procesable para el joven lector, sobre los motivos del fallecimiento de un soldado en la guerra.

La tercera historia se centra en la confrontación del miedo. Un adolescente se encuentra en la difícil situación de llevar a su madre y hermana a un destino seguro en coche, debiendo gestionar la incertidumbre, el duelo y temores. El protagonista utiliza algunos de los consejos de su padre fallecido, así como otra serie de recursos de afrontamiento (como la normalización y la aceptación del miedo)

4. Contextualización

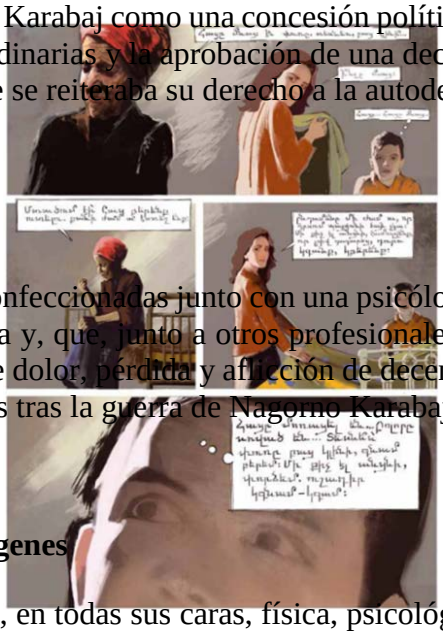
El conflicto en Nagorno Karabaj, aunque de profundas raíces históricas y culturales, es consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética, cuya organización administrativa interna había constituido la región como una república autónoma dentro de la República Soviética del Azerbaiyán desde 1923.

En el año 1988 estallaron multitud de protestas reclamando la transferencia del control administrativo a la República Soviética de Armenia; hay que recordar que el territorio del Alto Karabaj está ocupado por una mayoría étnica y religiosa de cristianos ortodoxos (unos 120000). La escala de las tensiones desembocó en un conflicto armado que se prolongó de 1991 a 1994, primero entre las milicias de autodefensa de Nagorno Karabaj y las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, transformándose en una guerra interestatal entre Armenia y Azerbaiyán, en la que Armenia incorporó la zona a su jurisdicción soberana (Milián et al., 2023).

La disputa de fondo, la cuestión de la soberanía del Nagorno Karabaj no se resolvió, y tras periodos con diversos grados de escalada, la guerra se reanudó en septiembre de 2020. Tras casi 7000 soldados fallecidos en ambos bandos y miles de personas desplazadas de sus hogares (400000), el alto al fuego se saldó con el control de facto azerí de zonas del Karabaj y sus distritos adyacentes, además de con la presencia de tropas rusas en el Alto Karabaj para asegurar el mantenimiento de la paz (Armenia es parte del Tratado de Seguridad Colectiva, además de contar los rusos, con una base militar en territorio armenio). La precariedad de esta se ha hecho patente desde entonces, con numerosos ataques aéreos de Azerbaiyán, en el centro y el sur de la línea de alto al fuego, siendo especialmente relevantes los producidos en los meses de marzo, abril y septiembre, además de diversas incursiones militares de sus fuerzas armadas durante 2021 y 2022, que arrebataron unos 50 kilómetros cuadrados de territorio armenio. La superioridad tecnológica militar azerí en esta segunda etapa de conflicto obedece a su enriquecimiento derivado de la explotación de hidrocarburos (gas), esenciales para la Unión Europea. Además, se ha producido cierto debilitamiento del apoyo ruso, y tensiones entre ambos países, lo que ha llevado a Armenia a dar un giro importante a su política exterior, y a acercarse a los EEUU y la UE (con los primeros, incluso, ha llevado a cabo ejercicios militares conjuntos).

Tras la tregua promovida con la intermediación de Rusia y Turquía (socio comercial y estratégico de Azerbaiyán), en septiembre de 2022, Armenia y Azerbaiyán anunciaron un nuevo alto al fuego, y el inicio de negociaciones diplomáticas, en las que se acordó la presencia de una misión civil de observación de la UE y un reconocimiento mutuo de la integridad territorial según la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Almá Atá de 1991. Esto

fue visto desde el Nagorno Karabaj como una concesión política de facto por parte de Armenia, desencadenándose multitudinarias y la aprobación de una declaración desde el Parlamento del Nagorno Karabaj en la que se reiteraba su derecho a la autodeterminación.



5. Fuentes

Las tres historias fueron confeccionadas junto con una psicóloga que estaba en la primera línea de la respuesta humanitaria y, que, junto a otros profesionales, había escuchado en su trabajo con los menores, relatos de dolor, pérdida y aflicción de decenas de niños y niños refugiados y desplazados de sus hogares tras la guerra de Nagorno Karabaj.

6. Análisis mediante imágenes

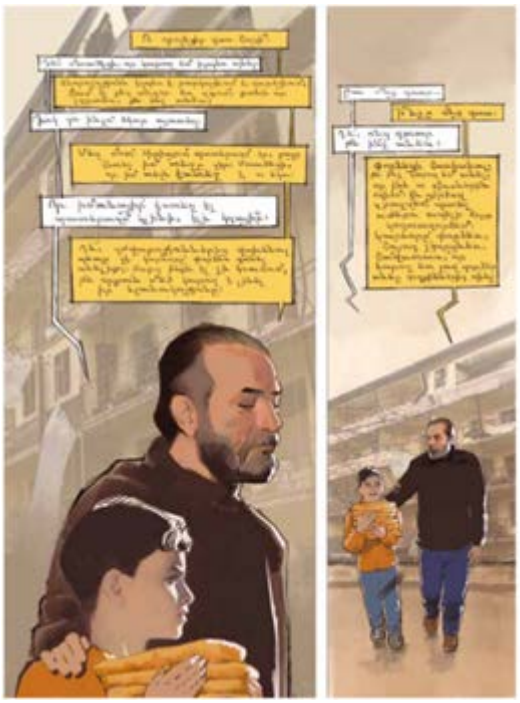
El grado de vulnerabilidad, en todas sus caras, física, psicológica y sociopolítica padecido por las víctimas de estas dinámicas y conflictos, es funcionalmente inhabilitante. Desaparece su capacidad de agencia y la percepción de control percibido y objetivo, situándose los individuos y sociedades maltratados, en una posición de invalidación, amenaza y subyugación. Se atenta contra las características de seguridad, controlabilidad y predictibilidad contextual, vitales en el desarrollo evolutivo de los menores.

Pues bien, en las tres narrativas se incluyen numerosos recursos terapéuticos destinados a rehabilitar algunos de los procesos psicológicos básicos en el bienestar infantil y adolescente potencialmente deteriorados; teniendo en cuenta las finalidades (y el contexto de uso) de esta novela gráfica, el análisis de la misma se centrará en sus posibles beneficios como instrumento de apoyo psicosocial, repasando a continuación, los elementos observados en esta pieza (Fonrodona, 2011).

En esta escena de la primera historia se presenta uno de los procesos transversales perteneciente a su propia lógica de construcción: el fortalecimiento del control percibido y el desarrollo de la capacidad de agencia

Uno de los comportamiento más característicos de los niños y adolescentes que han padecido condiciones de suma vulnerabilidad vital es la sensación de indefensión aprendida; este es un patrón de interacción comportamental generalizado en la que el individuo tiene la percepción de que nada de lo puede (o potencialmente podría hacer) tiene influencia en su entorno. Así en este fragmento, el protagonista, al percatarse de un problema, la falta de alimentos en el refugio, y desde su capacidad de reflectividad, decide salir del mismo en búsqueda de pan, y hacer frente a la situación.

Este segundo par de imágenes trata uno de los procesos de interacción interpersonal más afectados en situaciones de conflicto armado, la desconfianza generalizada, al haber perdido los otros, la función de seguridad que generan en sociedades pacíficas.



En la segunda historia se establece una analogía simbólica entre un relato infantil armenio popularmente conocido y el fallecimiento del esposo y padre de la mujer y la niña, combatiente de las Fuerzas Armadas armenias en el conflicto de Nagorno Karabaj. Se emplea para moldear un relato abarcable cognoscitivamente por la menor. En esta escena de la novela gráfica se puede observar como el caballo, líder de la caballada, da su vida para salvaguardar las del resto de la manada. Se sobreentiende la resignificación simbólica que la situación quiere representar.

En la última escena de la historia se hace referencia a una de las estrategias más utilizadas por profesionales en la elaboración y afrontamiento de los procesos de duelo: hacer referencia a los

aprendizajes resultados de la relación con el fallecido, de tal manera que su ausencia se enmarque de distinto modo en la cotidianidad del doliente.

Precisamente la tercera y última historia también incluye este recurso, cuando el niño, que debe conducir el coche para trasladar a su madre y hermana a la ciudad más cercana, imagina las clases de conducir que le dio su padre antes de fallecer

Sin embargo, en esta historia la temática del duelo es secundaria. Principalmente transita sobre la pedagogía del miedo, fomentando el afrontamiento activo de la situación -problema como el estilo de interacción adecuado, y como el camino para la reducción a medio plazo de la propia respuesta aversiva. Se cita en una de los momentos de la historia:

Todo el mundo tiene miedos...Pero también una oportunidad para superarlos. Tú también

7. Valoración final

Como instrumento de apoyo psicosocial cumple de manera parsimoniosa el acercamiento a cuatro de las consecuencias más dolorosas y difícilmente transitables para las personas que han experienciado una situación traumática, fragmentadora de los soportes vitales, materiales, simbólicos y afectivos que estructuraban su cotidianidad y contemporaneidad: una percepción de indefensión aprendida(historia 1 y 3), la dificultad de exposición emocional en contextos controlados post-trauma (historia 2), la sensación de incoherencia/incongruencia identitaria (historia 2), y la percepción de ausencia de señales de seguridad interpersonal y heteroregulación (historia 1).

Este tipo de heurísticos cognitivos (los relatos) son efectivos como técnica de intervención en las primeras fases de tratamiento, en la llamada fase de estabilización. Sin embargo, podría ser útil ya, en esta primera etapa aportar ciertos signos de una criticidad basada en los derechos humanos, y orientada a la construcción de la paz con Azerbaiyán (su inclusión en estadíos posteriores es obligada). Puede preocupar el uso político que el nacionalismo armenio dé a este tipo de títulos.

8. Referencias

Fonrodona, M. (2011). *Postraumatic Stress Disorder. A cognitive-behavioral approach*. Atlantic International University.

Milián, I., Royo, J., Urgell, T., Arestizábal, G., Ariño, A. y Ariño, M. (2023). *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Escola de Cultura de Pau. Disponible en: alerta23.pdf (uab.cat)

Natalia Gacía Palomo y Laura Medina Pérez

1. Título

Afghan Life

2. Autor

Matt Bors es un reconocido autor ganador de varios premios Eisner y creador del reconocido portal de cómics “The Nibs”. Además, varias de sus obras han sido publicadas en periódicos como Los Angeles Times, The Nation y The Guardian.

Destacan sus cómics sobre la política estadounidense (*The Final Countdown*, *He’ll be back*, *Recount Rip-off* o *We should improve public health somewhat*), sobre problemáticas globales (*Gotcha, Greta*, *Put on a happy face, Her too?* o *The Migrant Agenda*) y de carácter bélico (*Kurds Between a Rock and a Hard Place*, *Heavy Medal* o *A Moral Outrage in the Holy Land*). Una de sus obras más importantes es Justice Warriors, una sátira distópica de la que es co-autor.

3. Temática general

La novela gráfica nos presenta, a lo largo de seis capítulos, una serie de problemáticas que afectan a la vida en Afganistán. En el primero de ellos se nos proporciona una toma de contacto con el país, apreciando su belleza pero también el sufrimiento que abruma a su población continuamente. En el capítulo “Elections” se presentan los diferentes problemas que giran en torno a las elecciones en el país, mientras que el tercer capítulo se centra en describir una realidad olvidada: ¿qué pasa con los perros? El cuarto capítulo, “Kabul” expone la dura realidad que se vive en la ciudad desde hace décadas. Por otra parte, el capítulo posterior trata una problemática muy controvertida, el uso de burkas y su presunta obligatoriedad; mientras que el último de la novela nos habla de la situación monetaria. Con la suma de todos estos extractos podemos obtener una visión más completa de la situación a la que se enfrenta la población afgana.

4. Contextualización

La novela gráfica busca reflejar una parte olvidada en cualquier conflicto armado y ocupación, la vida de la sociedad civil. El autor buscó retratar cómo vivía la sociedad afgana en 2010, tras 9 años de ocupación.

El inicio del conflicto y ocupación norteamericana comienza como una breve guerra para combatir el terrorismo internacional tras el 11 de septiembre. No obstante, el objetivo se convirtió en la búsqueda del establecimiento de un gobierno democrático y estable en el país de modo que la paz en la región se viese asegurada. La estrategia de reconstrucción del país estaba basada en tres pilares fundamentales: desarrollo económico y social, la seguridad y el buen gobierno o fortalecimiento institucional (Gonzalez del Miño, 2010).

Al girar el cómic concretamente sobre la situación de la ciudadanía, es relevante mencionar la pésima calidad de los proyectos de ayuda que el país recibía para su reconstrucción y la acción humanitaria. En este sentido Gonzalez del Miño denuncia la poca ayuda per cápita que recibió Afganistán durante sus primeros años (57 dólares) frente a otros como Kosovo (814 dólares) (2010).

Si nos atenemos al informe Alerta 2010! de la Escola de Cultura Pau podemos ver como Afganistán continuaba siendo catalogado como un conflicto armado de alta intensidad, habiendo vivido su población durante más de tres décadas en un contexto violento. Además, pese a las misiones internacionales en el país, el conflicto y la situación no paraba de empeorar. Por último, tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021 hubo una rápida vuelta al poder de los talibanes y de su régimen represor. Esto muestra una vez más que las misiones internacionales y la ocupación del país no han conseguido traer ningún resultado positivo ni duradero en el país.

5. Fuentes

El autor, para poder representar la realidad de la sociedad afgana de la forma más precisa posible, se decide embarcar en un viaje para recabar información. En este sentido, todo lo que tiene lugar en cada una de las viñetas son sucesos experimentados por el propio Matt Bors o información obtenida a través de entrevistas.

6. Análisis mediante imágenes

Durante todo el cómic se explican diferentes ámbitos en la vida cotidiana de las personas afganas: la situación de las mujeres, el uso del dinero, la situación de las ciudades o cómo son las elecciones.

Afganistán es una de las zonas geoestratégicas más importantes de Asia, pues es el puente que conecta al Sur de Asia, Asia Central y Asia Occidental. De este modo se explica el interés que múltiples sociedades han tenido en dicha área durante la historia. Especialmente durante las últimas décadas, el pueblo afgano siempre ha estado en conflicto (ya fuese debido a la presencia de otras potencias o entre los mismos nacionales): soviéticos, talibanes, estadounidenses… Si bien podemos vislumbrar un corto periodo de calma tras la retirada de las tropas soviéticas en 1989, los talibanes no dejaron mucha tranquilidad. Esta situación, unida a los bajos datos en el Índice de Desarrollo Humano, supone una esperanza de vida no muy alta: como bien dice en el cómic, una media de 44 años (la más baja del planeta). La bajísima renta, la pobreza generalizada, las desventajas socioeconómicas… hace que la vida en este país suponga un infierno.

Aunque este infierno quema igual para (más menos) todos los ciudadanos, las mujeres están a unos grados más: la poca seguridad de la que gozan unida a los obstáculos en cuanto a participación pública, en el espacio político y laboral e incluso respecto a la libertad de movimiento, hacen de Afganistán el más profundo averno para las mujeres. Obviamente deben ir tapadas con el velo, decisión que eligen de forma totalmente libre. Sin embargo, si la decisión

se aproxima a un *'no'*, se las convence (mejor dicho, se las obliga, se las amenaza, se les coacciona) para que la cambien a un *'sí'*.

Sin embargo, es curioso cómo su población se ha 'acostumbrado' a la situación (lo pongo entre comillas porque ¿cómo se acostumbra alguien a eso?). La población afgana sabe muy bien cuál es su panorama político respecto al mundo, sabe cómo son vistos desde fuera, saben que viven en un país peligroso y conocen la falta de libertad que existe en la región. Lo saben porque ha habido momentos en los que han podido atisbar algo de mejoría. De la misma forma lo saben los trabajadores internacionales y ONGs. Como dice la comunidad internacional: *'esto no es Suecia'*, es decir, lo que ocurre en cada país (sus empeoramientos y mejoras) debe ser comparado con diferentes momentos de la historia de ese país o de países similares del entorno. De nada nos sirve comparar Afganistán y Suecia porque uno no tiene nada que ver con el otro, es un estudio completamente inútil.

7. Valoración final

Las novelas gráficas pueden ser una herramienta muy útil en el estudio de diversas problemáticas, especialmente porque presentan una aproximación diferente al resto de títulos publicados sobre conflictos. Es evidente que una tesis o trabajo académico aporta un nivel de información que permite conocer en mayor profundidad la realidad de un conflicto o problemática. No obstante, una novela gráfica es mucho más accesible para el público general: el lenguaje sencillo, las imágenes, la escasa longitud… Cualquier persona, aunque no esté interesada en el conflicto específico del que se habla, puede sentirse atraída por este tipo de obras. En este sentido, puede resultar extremadamente útil para iniciar a niños/adolescentes en el estudio de este tipo de cuestiones.

Además, la novela gráfica *"Afghan life"* cuenta con un aspecto muy beneficioso que la diferencia del resto de su género: muestra Afganistán desde la perspectiva de alguien que ha pasado tiempo en el país. Al estar basada en conversaciones que el propio autor, Matt Bors, ha mantenido con los ciudadanos afganos se consigue la creación de un relato muy cercano y

personal. Ha conseguido traducir una problemática tan compleja al lenguaje de la calle, permitiendo así que el conocimiento sobre lo que ocurre en el país llegue al mayor número de personas posibles.

8. Fuentes

Bors, M. (2021, 17 de agosto). *'Afghan life'*. Disponible en: https://www.mattbors.com/afghanistan-comics-journalism

Cidón, M. (2023, 11 de agosto). *10 restricciones impuestas a las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán*. Amnistía Internacional Sección Española. Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/10-restricciones-impuestas-a-las-mujeres-en-afganistan-bajo-el-regimen-taliban/

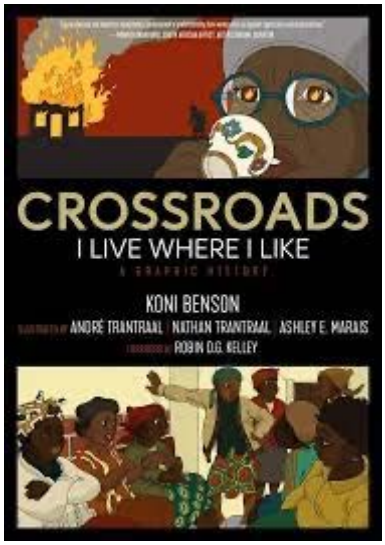
Escola de Cultura de Pau. (2010). Alerta 2010!: Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. En *Escola de Cultura de Pau*.

González del Miño, P. (2010). El reto de la comunidad internacional en la reconstrucción de Afganistán: seguridad y desarrollo. *Revista Española de Relaciones Internacionales*, *2*, 10-29.

Zoé Lipinski y Alexandre Dubief

1. Título.

Crossroads: I Live Where I Like: A Graphic History



2. Autor/es:

Koni Benson es una historiadora y educadora que ha tenido un impacto significativo en el panorama activista e intelectual de Sudáfrica. Actualmente es profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de Western Cape. Desde 2006, participa en la coproducción de historias de vida que describen la autoorganización y las luchas políticas de resistencia colectiva en favor de la tierra y los servicios públicos en Sudáfrica.
Koni Benson es una ferviente defensora de los enfoques críticos de los proyectos de historia popular, la educación popular y la investigación colaborativa feminista. Trabaja con diversos archivos de movimientos sociales y colabora con estudiantes, activistas y colectivos culturales del sur de África.
Como educadora, la autora trata de ampliar la comprensión de la historia vinculándola a proyectos artísticos, innovadores y activistas. Es una autora que constituye una voz influyente en el campo de la historia y la divulgación de relatos más o menos marginados de luchas políticas.

3. Temática general

Crossroads I Live Where I like es una novela que recorre la historia de una comunidad en particular de mujeres negras que han luchado contra las políticas de Apartheid en África del Sur. Los lectores son introducidos en una serie de relatos personales que les sumergen en la vida cotidiana de mujeres que viven en chabolas, víctimas de la discriminación y la violencia, y que están decididas a impedir que su barrio de Crossroads sea destruido por las excavadoras. Aunque la comunidad consigue mantener vivo Crossroads, el barrio sufre reformas. A algunos residentes del antiguo Crossroads ya no se les permite quedarse y tienen que abandonar sus casas. Además, estallan conflictos en el seno de la comunidad y la violencia sigue haciendo estragos. Los responsables políticos del Ayuntamiento no siempre están dispuestos a dialogar con las comunidades. Por último, esta novela muestra la determinación de estas mujeres que, además de ser mujeres y, por tanto, víctimas del sexismo, también son negras. Esto no les impide luchar por sus convicciones, y cada pequeña victoria en su batalla les da esperanzas de una vida mejor.

4. Contextualización

La sociedad sudafricana, colonizada por los holandeses en el siglo XVII y sometida después a la dominación británica, tenía ya una historia de discriminación racial importante. Implantada en 1948 con el pretexto de promover el desarrollo del país y preservar las culturas étnicas, esta política tenía como principal objetivo mantener la supremacía blanca. Al introducir diversas medidas de segregación racial, el apartheid suscitó duras críticas internacionales, sobre todo en un momento en que el proceso de descolonización se aceleraba en otros lugares. Entre 1948 y 1990, Sudáfrica se había convertido en una sociedad muy desigual. Los dirigentes políticos habían instaurado el Apartheid, un sistema de segregación de la población basado en criterios raciales. Mientras los blancos gozaban de plenos derechos y libertades, las personas de color, sobre todo los negros, eran discriminadas. A partir de 1949, se promulgaron una serie de leyes con el objetivo de establecer una separación total, que abarcaba aspectos geográficos, políticos, sociales y culturales, entre los diferentes grupos étnicos presentes en Sudáfrica. Las leyes del apartheid negaban a los no blancos el acceso a sus derechos y a muchas zonas, mientras que los blancos mantenían su estatus legal, político, económico y social. De hecho, los medios de

transporte y los espacios públicos, como cines y parques, se dividían en zonas: algunas estaban estrictamente reservadas a los blancos y otras sólo a las personas de color. Se llevaron a cabo reformas, como la del sistema educativo y el código laboral, en detrimento de los negros. Este racismo provocó un alto nivel de violencia sistémica, y cada vez que la gente exigía que se respetaran sus derechos, acababa siendo torturada, encarcelada o incluso asesinada. Al final, el régimen no sobrevivió ni a la agitación política y social interna ni a los cambios de opinión. Llegó a su fin en 1991, tras la resistencia de activistas como Nelson Mandela.

5. Fuentes

Esta novela gráfica es obra de los hermanos Trantraal y Ashley Marais, dibujantes políticos sudafricanos. La historia de *Crossroads: I Live Where I Like* se forjó en un taller con activistas de la vivienda contemporánea y colectivos de mujeres que seleccionaron los temas más acuciantes, de modo que se iluminan los retos de la segregación, el racismo, la violencia y el patriarcado. Este libro se basa en más de sesenta historias de vida, que relatan la epopeya de las mujeres constructoras y defensoras de Crossroads, el único bastión informal que ha resistido victoriosamente a las excavadoras del apartheid en Ciudad del Cabo. Por último, "Crossroads: I Live Where I Like" ofrece una visión cronológica en profundidad e interesantes elementos visuales, ya que se utilizaron archivos (periódicos, carteles, fotografías, folletos y boletines informativos).

6 Análisis mediante imágenes

Esta imagen muestra las precarias condiciones de vida de los habitantes de chabolas en Sudáfrica. Procede del testimonio de una residente que tuvo que mudarse varias veces porque cada vez su barrio era destruido. Las políticas del apartheid marcan la vida de estas personas, que ven cómo su "hogar" es destruido o incendiado a raíz de decisiones políticas o cambios de liderazgo que introducen nuevas normativas.

Desde hace varias semanas, varias mujeres de Crossroads se han reunido para reivindicar sus derechos y exigir participación política. Están ocupando cargos políticos y quieren reunirse con el ayuntamiento para pedir reformas y también para hacer preguntas sobre la financiación de determinadas medidas. Quieren que los dirigentes políticos pongan remedio a los problemas sanitarios, exigen mejores infraestructuras y la construcción de casas más grandes. Estaban decididas a conseguir lo que querían, pero al final el ayuntamiento envió a la policía para echar a las mujeres. Las detenciones atrajeron la atención de los medios de comunicación y aumentaron el número de protestas de mujeres. Su determinación no hizo más que crecer.

7. Valoración final

Las novelas gráficas son una excelente forma de abordar temas complejos. En este caso, la novela gráfica se utiliza para hablar de estas mujeres negras, discriminadas y que viven en un barrio de chabolas, que luchan contra las políticas del Apartheid. La accesibilidad visual que ofrece este tipo de soporte proporciona un poderoso medio para hacer la historia más tangible, más cercana al lector, combinando texto e imágenes para transmitir emociones y contextos históricos de forma más vívida". Además, este formato ofrece una plataforma para destacar voces individuales y experiencias personales, en este caso las voces de estas mujeres, dando una perspectiva más humana y matizada a lo que también son temas complejos.

Por último, la narración visual puede llegar a audiencias más jóvenes, a un público más amplio, haciendo más accesibles y cautivadores temas como éste. Esta combinación de educación, información, emoción y compromiso hace de la novela gráfica una forma excelente y creativa de compartir un mensaje, relatos históricos importantes e historia.

Sin embargo, algunos temas no pueden tratarse en profundidad, ya que las historias pueden resultar bastante simplificadas, con un énfasis en la estética visual en detrimento del mensaje y el contenido. Aunque la naturaleza del formato dificulta la comprensión de todas las sutilezas y detalles de la temática en una primera lectura, consideramos que la autora ha sabido matizar este exceso de simplificación y dar importancia a un tema que le toca de cerca sin interpretar necesariamente las historias desde su perspectiva personal.

8. Referencias

Barbancey, P. (2015). L'Afrique du Sud à la croisée des chemins. *La Pensée*, 381, 79-88. https://doi.org/10.3917/lp.381.0079

Harries, P. (2003). Histoire urbaine de l'Afrique du Sud : nouveaux axes de réflexion. *Le Mouvement Social*, no<(sup> 204), 17-33. https://doi.org/10.3917/lms.204.0017

https://www.linternaute.fr/actualite/guide-histoire/2570290-apartheid-la-segregation-raciale-en-afrique-du-sud/

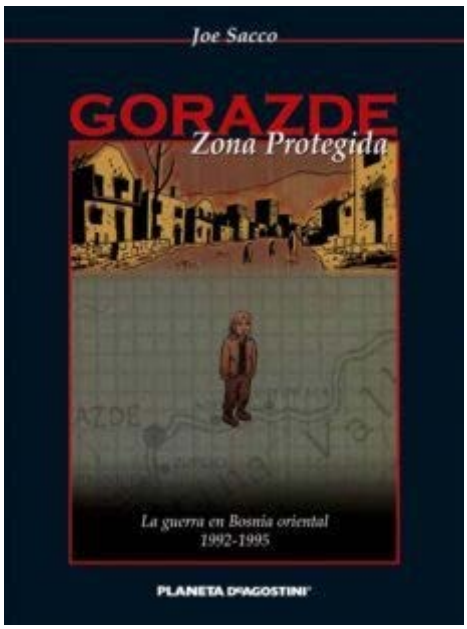
history-book-club-presents-crossroads-i-live-where-i-graphic-history

the-myth-of-1994-women-resistance-and-power-in-south-africa

Virna Calvo y Javier Galán

1. Título

Gorazde: Zona protegida



2. Autor/es

Joe Sacco es un novelista gráfico y periodista de origen maltés. Se graduó en la Universidad de Oregón en Estados Unidos y durante la década de 1980 se dedicó a viajar por el mundo donde encontraría inspiración para desarrollar sus novelas. Su primera novela fue Palestina retratando su viaje por los territorios ocupados por Israel entrevistando a los locales acerca del conflicto. Esta se convertiría en un éxito que lo llevó a ganar el American Book Award en 1996. Desde entonces se ha dedicado a la publicación de novelas gráficas con temáticas políticas e históricas. Ha sido reconocido en varias ocasiones por su trabajo como es el Beca Guggenheim o el Eisner Award for Best Writer/Artist.

3. Temática General

El libro tiene lugar en la localidad bosnia de Gorazde. Durante la Guerra de Bosnia, este pueblo se convirtió en un enclave, dado que estaba bajo control bosnio pero rodeado de tropas serbobosnias. De hecho, y como aparece en el libro, la ONU estableció una misión especial en el pueblo para crear un corredor que uniera la localidad con el territorio bosnio.

En el libro se retrata una visión de la vida cotidiana durante el conflicto, en la que no sólo se refleja la guerra en sí sino las tensiones étnicas y las condiciones humanas gracias a los testimonios recogidos por el autor durante su estancia entre 1994 y 1995.

4. Contextualización

La novela tiene lugar en la Guerra de Bosnia. Encuadrada en las Guerras Yugoslavas, la Guerra de Bosnia tiene lugar entre 1992 y 1995 como consecuencia de un complejo entramado de factores políticos y religiosos en el contexto del fin de la Guerra Fría y del comunismo en Yugoslavia.

Tras las independencias de Croacia y Eslovenia, Bosnia decide en referéndum independizarse de Yugoslavia, independencia que se produce en 1992. Sin embargo, tras ésta cada grupo étnico (bosnios musulmanes, croatas y serbios) buscó controlar el territorio y hacer prevalecer sus derechos, lo que derivó en el conflicto. La sección del ejército yugoslavo de Bosnia permaneció fiel al nuevo estado bosnio, mientras que los serbobosnios se organizaron política y militarmente en torno a la República de Srpska.

Tras tres años de guerra, casi 100.000 muertos, múltiples violaciones de los Derechos humanos como asesinatos y limpieza étnica, violencia sexual y sitio de ciudades, la inclusión de nuevos actores en el conflicto como Croacia, Yugoslavia (Serbia) y la propia OTAN, y estando el bando serbobosnio a punto de perder su capital de facto, el conflicto concluye con los Acuerdos de Dayton.
Ratificado en París en 1995, Dayton somete a las partes a guiarse según los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a reconocerse mutuamente, e incluye la República de Srpska en la República de Bosnia y Herzegovina. Actualmente el conflicto no presenta una vertiente armada o violenta, y los restos de él se representan en el juego político del país.

5. Fuentes

En 1995 el autor decide trasladarse a Sarajevo despúes de interesarse por el conflicto que había estallado en la zona en 1991. Durante su tiempo en la ciudad compartía con los habitantes de la zona que le contaban sus historias principalmente en los bares donde más frecuentaba. Luego de semanas en Sarajevo tuvo la oportunidad de trasladarse a Gorazde, un enclave libre de control de los serbios al que se podía acceder gracias a las disposiciones del alto al fuego que siguió al bombardeo de la OTAN. El autor dice haberse enamorado de la gente que le contaron todas sus historias.

Sacco escribe Gorazde de sus propios diarios de cuando estuvo en terreno, lo que él vivió y las historias que le contaban aquellos que vivían ahí y habían sufrido los horrores de la guerra antes de la llegada del autor.

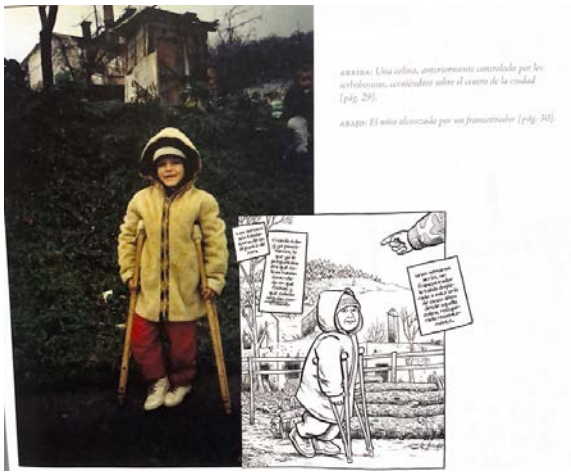
No obstante, este dice que necesitó varios libros que le resultaron útiles para poder hacer una contextualización de la historia de Gorazde. Entre estos se puede destacar el libro de Noel Malcom “Bosnia, a short story”. Para aumentar su conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial en los balcanes utilizó “The Chetnik Movement & The Yugoslav Resistance” de Matteo J. Milazzo, “Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia” de Richard West. Con respecto al pensamiento y el sentimiento de los nacionales yugoslavos leyó “Pape House, The Ending of Yugoslavia” de Mark Thompson. De la misma manera, con respecto a la desintegración del territorio tenía, por ejemplo, “Yugoslavia, Death of a nation” de Allan Little y Laura Silber, entre otros.

Finalmente, cabe destacar, la importancia de las crónicas diarias de The New York Times y The Guardian para mantener al autor informado del estado de la guerra.

6. Análisis de imágenes

A lo largo de la novela gráfica se puede ver con claridad que es la labor de un periodista que se adentra en terreno y quiere conocer las historias y los sentimientos de la guerra por parte de los que lo han vivido y a su vez mantener la imparcialidad con la que se tiene que contar una noticia fundamentada, contrastada y rigurosa.

En primer lugar, Sacco lo que quiere, a través de las imágenes, es que el lector se teletransporte a la realidad de Gorazde. Todos los gráficos son extraídos, y, en la medida de lo posible, una copia de las fotografías tomadas por el mismo autor cuando estuvo en la zona.



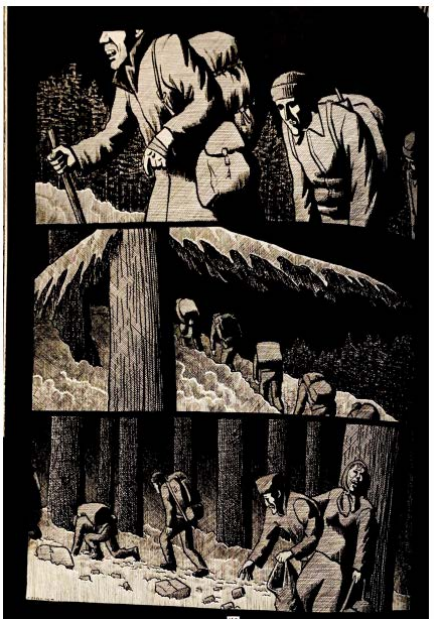
ARRIBA: Una colina, anteriormente controlada por los serbobosnios, acostumbra sobre el centro de la ciudad [pág. 29].

ABAJO: El vino alcanzado por un francotirador [pág. 30].

En la historia se leen los relatos que los ciudadanos le cuentan al autor de cómo vivieron los horrores de la guerra y el conflicto étnico que habían sufrido. No obstante, propio de un periodista que busca contar los hechos acontecidos, no se ve una demonización de los perpetradores de las hostilidades. El autor se limita a hacer una distinción con respecto a su vestimenta más no una exageración en sus rasgos, por ejemplo, como sí se podría ver en otros libros de este tipo.

Aun así retrata con lujo de detalles los horrores de la guerra sin importar lo crudeza que las imágenes puedan representar.

Se vale del tamaño de las viñetas para representar situaciones que se dieron con rapidez, usando viñetas pequeñas y cortas. Mientras que, para representar escenas largas y duras, usa viñetas grandes. El uso del negro para dar sensasiones sombrías. Todo con el objetivo de que el lector sienta lo que sintieron las personas que vivían en Gorazde.



Si bien el autor busca provocar sensaciones y despertar sentimientos en el lector a través de las imágenes, también busca educarlo en la historia y la geografía de la región. Usa las imágenes de mapas para que este se pueda situar en los mundos y en qué periodo histórico se encuentra antes de continuar con la historia.

7. Valoración final

Lo cierto es que el hecho de que se trate de una novela gráfica permite ver, precisamente, la gravedad del contexto que se trata de transmitir de una forma que la palabra quizá no podría, o al menos, no de la misma forma. Por poner un ejemplo, en ocasiones uno lee un libro y en su cabeza se imagina la historia (las caras, el ambiente, los colores…) de una forma distinta a como lo imagina otros (puede comprobarse cuando uno ve la película del libro tras leer el propio libro). Sin embargo, quizá en una narrativa donde lo que se cuenta es algo real y tan grave, la novela gráfica permite transmitir la información de una forma más realista que la letra.

Otros aspectos que consideramos positivos como herramienta para transmitir el conflicto es el impacto emocional que las imágenes generan por encima de las palabras (y por lo general, solemos recordar mejor cuando concurren emociones fuertes) y la diversidad de audiencia, pues al fin y al cabo hay multitud de libros sobre la Guerra de Bosnia pero que quizá no son tan atractivas para un público joven como quizá sí lo es la novel gráfica.

Ya entrando más en lo que concretamente la novela Gorazde nos puede aportar es la imparcialidad con la que el autor cuenta la historia. No se ve una demonización de un bando ni una glorificación de otro. Lo que se ve es la realidad de lo que vivieron los habitantes de Gorazde gracias a un trabajo no solo periodístico sino humano por parte de Sacco.

8. Referencias bibliográficas

25 AÑOS de paz en Bosnia. (2020). *Revista Española de Defensa*, *377*, ISSN 1696-7232. https://publicaciones.defensa.gob.es/pprevistas/REVISTAS_PAPEL21837/page_50.html

Aguirre, E. S. (2022, 4 enero). Guerra de Bosnia: resumen, causas y consecuencias. https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/guerra-de-bosnia-resumen-causas-y-consecuecias-4512.html

Lampe, J. R. (2009, 24 marzo). *Bosnian War | Facts, Summary, Combatants, & War Crimes*. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/event/Bosnian-War

Sacco, J. (2000). *Gorazde: Zona Protegida*. Planeta Cómic

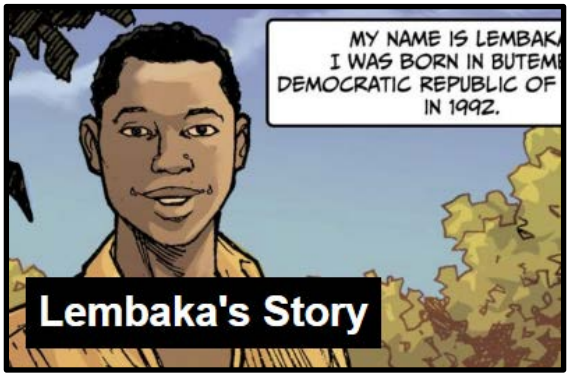
María Fuentes Cruz y Roxolana Huch Matviyiva

1. Título

The Challenges of War

CAPÍTULO 1. "Abdi's story".

CAPÍTULO 2. "Ayaan's story".



CAPÍTULO 3. "Lembaka's story"

2. Autores

Los autores trabajan bajo el nombre de *PositiveNegatives*, un grupo de más de 40 académicos y artistas de todo el mundo que colaboran e investigan conjuntamente para crear historias que fomenten un cambio y un efecto concientizador en la sociedad con respecto a las problemáticas mundiales.

Aparte del cómic que ahora procederemos a analizar, PositiveNegatives ha desarrollado más proyectos gráficos, como y por mencionar algunos ejemplos, el vídeo de animación "*Colombia's Broken Peace*" ─que cuenta la historia de Roger, un activista, y Joan, una campesina granjera, y cómo el conflicto y el mundo de las drogas en las regiones fronterizas de Colombia han impactado sus vidas─; o "*I am the leader of my house"* acerca de los peligros que, desgraciadamente, tienen que afrontar las mujeres roginyah que no están casadas en los campos de refugiados.

3. Temática general

La novela gráfica "*The challenges of war*" gira en torno a las historias de tres personas somalíes y cómo estas se vieron afectadas por la Guerra de Somalia, iniciada en 1991. Asimismo, también versa acerca de cómo sus vidas mejoraron a raíz de su participación en organizaciones nacionales e internacionales con fines humanitarios. Es una muestra representativa del carácter "resiliente" de los somalíes, tal y como los propios autores describen sobre su obra.

4. Contextualización

Iniciado en 1991 tras la muerte del entonces dictador Mohamed Siad Barre y continuado por los distintos señores de la guerra que querían imponer su poder, el conflicto de Somalia lleva arrasando desde entonces con el país africano, habiendo causado hasta la fecha ─y con las frecuentes oscilaciones en cifras que este tipo de guerras suelen tener─ entre 350.000 y 1 millón de víctimas mortales.

Habiendo pasado por diferentes etapas (las luchas entre clanes al inicio de los 90, la posterior intervención internacional en general y de EEUU en particular, el desmembramiento del Estado o el incremento de la presencia terrorista del grupo terrorista Al Shabaab a mediados de los 2000), la paz no parece pues, haber alcanzado el territorio africano y, la violencia aún persiste. De hecho, según el mencionado informe Alerta 2022, Somalia fue uno de los conflictos más graves a nivel mundial en el año 2021, lo que, consecuente y desgraciadamente, no da esperanzas de que vaya a haber un descenso en el mismo.

5. Fuentes

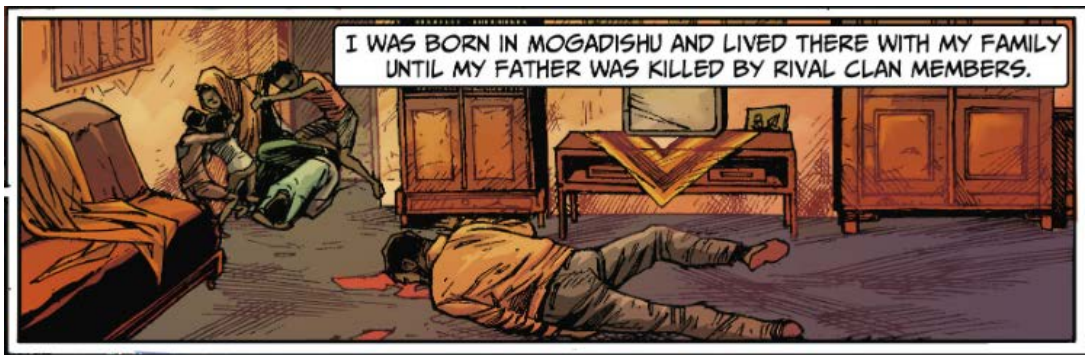
Tal y como hemos mencionado anteriormente, el proyecto PositiveNegatives ─autor de esta novela gráfica─ está integrado tanto por académicos como artistas, que colaboran para dar tanto contexto como forma a las distintas problemáticas globales.

Por ello, en este sentido, el origen de la información de la que se nutre este cómic es de su propia cosecha y, en lo que a la representación gráfica se refiere, estaría basado mayormente en "la resiliencia y la valentía de las personas en toda Somalia, que están decididas a construir un futuro seguro para ellos y sus familias".

6. Análisis mediante imágenes

CAPÍTULO 1. "Abdi's story".

Las viñetas muestran el impacto que la guerra en Somalia ─y la violencia y miseria que esto trajo─ tuvo en la vida del joven Abdi que, por ello, y desde bien temprano tuvo que intentar buscarse la vida para dar un sustento a él y a su familia. Se observa también que, ante un momento absoluto de desesperación, y pese a los riesgos que puede entrañar, el joven está dispuesto a emigrar a Europa, en busca de un trabajo y un futuro mejor para él y sus seres queridos.



Con todo, finalmente se queda tras darse cuenta ─convencido por esas mismas organizaciones mencionadas─ que un futuro para él es posible allí y que, además, él mismo ─así como la juventud en su conjunto─ puede contribuir a lograr una paz y un entendimiento en el conflicto ─que aún continúa─ y que, gracias a esta nueva esperanza, ahora sí, ve posible.

CAPÍTULO 2. "Ayaan's story".

En la segunda historia de la novela, las viñetas narran la historia de Ayaan, una mujer que vivió la guerra somalí desde los 6 años de edad. A lo largo de las tiras se refleja la violencia bélica, la escasez de recursos básicos —como el agua potable, el alimento o la infraestructura para soportar condiciones climáticas adversas—, y las medidas que debe adoptar para paliar su situación.

Tras casarse joven, su marido —único proveedor económico de la familia— sufre de una lesión que lo incapacita para volver a trabajar. Teniendo que mantener a 5 niños, Ayaan se plantea salir del país, aunque su familia la convence de lo contrario, obligándola a buscar desesperadamente otras opciones.
A Ayaan, a diferencia de otras mujeres, se le presenta una oportunidad que le posibilitará salir de la pobreza: aprender a coser y, sobre todo, aprender a leer y escribir. Gracias a una organización local, la protagonista de la novela logra formarse, emprender y abrir su propio negocio con ayuda de su socia Mulki. Incluso transmite sus conocimientos y enseñanzas a otras mujeres, ofreciéndoles una oportunidad laboral a través de la experiencia y la literacia.

CAPÍTULO 3. "Lembaka's story".

El tercer protagonista, Lembaka, sufre la muerte de su padre debido a la guerra. Tras la pérdida de la figura paterna, su familia —de manera similar a las anteriores historias de la novela— cae en la pobreza, obligando al muchacho a asumir el rol de protector y proveedor de la familia. Movido por el dolor, la ira y la venganza, Lembaka decide unirse a un grupo armado (los Mai Mai) y atravesar multitud de ceremonias y rituales para su iniciación.

Tras 8 años, y debido al miedo de ser rastreado y asesinado, Lembaka decide esconderse de su grupo y regresar a la aldea. Tras un proceso de reintegración, el protagonista se encuentra con multitud de problemas para encontrar trabajo. Su vida da un vuelco en la viñeta final: una oportunidad le es ofrecida por el CRC (Centre Resolution Conflicts) que cambiará su vida para siempre.

7. Valoración final

Consideramos que la novela gráfica sí es importante e interesante a la hora de concienciar sobre el impacto de la problemática pero no para su estudio, pues no ahonda demasiado en el conflicto, queriendo destacar la actitud de los somalíes ante él y no tanto la tragedia que este ha supuesto en sus vidas y futuros.

En este sentido, lo más positivo que observamos es que, a nuestro parecer, pretende dar de vuelta el protagonismo a ellos, la población local, y no tanto a la guerra, al conflicto que muchas

veces convierte a miles y miles de personas con distintas aspiraciones, sueños y capacidades en un número más, en un objeto que casi parece inerte y sobre el que, tantas veces, no se profundiza, olvidando que la gente somalí, como la de cualquier otro país del mundo, merece ser humanizada, aún más ─si cabe─ ante una guerra que, precisamente, tiene como objetivo la deshumanización interna entre unos y otros.

8. Bibliografía

ECP (2022): "Alerta 2022! Informe sobre Conflictos, Derechos Humanos y Construcción de Paz", *Escola de Cultura de Pau.* Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/alerta-2022-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz [Consulta: 16/12/2023].

Global Security (2018): "Somalia Civil War", *GlobalSecurity.org*. Disponible en: https://www.globalsecurity.org/military/world/war/somalia.htm [Consulta: 16/12/2023].

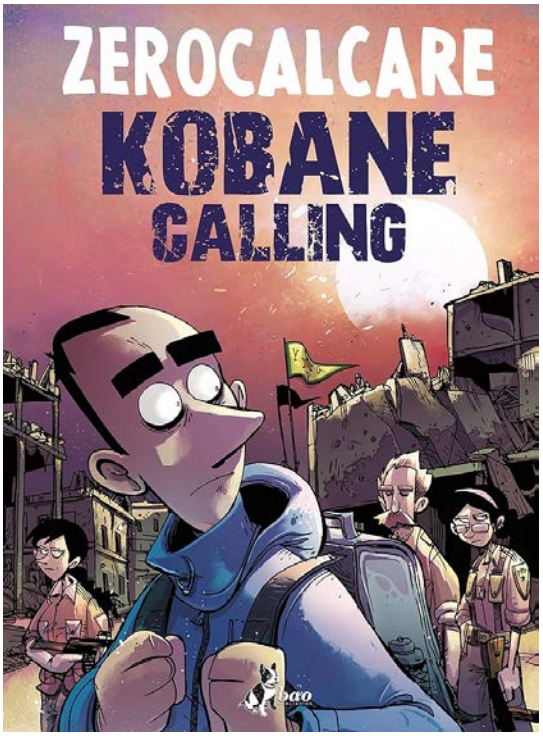
Hassan, Y. (2009): "Llega a 200 mil el número de civiles desplazados en Mogadiscio desde mayo", *ACNUR*. Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/stories/llega-200-mil-el-numero-de-civiles-desplazados-en-mogadiscio-desde-mayo [Consulta: 19/12/2023].

PositiveNegatives (s.f.): *The Challenges of War*. Disponible en: https://positivenegatives.org/story/peace-direct/ [Consulta: 01/12/2023].

Gonzalo Francisco Querol Antolín y Manuela Carcar Albarrán

1. Título

Kobane Calling



2. Autor

El autor, Zerocalcare (pseudónimo de Michele Rech), ha seguido desde sus primeras publicaciones una línea de contracultura crítica con el sistema. Comenzando su trayectoría con ilustraciones de la Contracumbre del G8 de Génova, ha publicado varias obras gráficas como *Dimentica il mio nome* o *Dodici*. Ganador de varios premios por sus obras, *Kobane Calling* ha ganado el Premio Micheluzzi del Napoli Comicon en 2016 y el Reservoir Books en 2017. Zerocalcare es reconocido como uno de los autores más grandes del cómic europeo.

En algunos de sus trabajos posteriores ha continuado labor de composición mediante la experiencia. En 2022 publicó *No Sleep Till Shengal*, obra sobre la situación de los yazidíes. Para esta novela, el autor viajó en 2021 al norte de Irak a un pueblo que sobrevivió al genocidio del ISIS en 2014. Las milicias kurdas protegen el pueblo desde entonces bajo la amenaza de perder su autonomía por las presiones internacionales. El autor relata sus experiencias en sus viajes y la vida cotidiana de quienes viven en el pueblo de Kobane.

3. Temática general

La historia sigue a Zerocalcare a través de un viaje realizado entre los años 2014 y 2015 por la zona de Turquía, Irak y Siria hasta llegar al corazón del Kurdistán, en la franja de Rojava. En su viaje retrata la lucha kurda en Kobane contra el Estado Islámico. En su viaje, el autor convivió varias semanas con el pueblo kurdo para documentar y comprender las reivindicaciones kurdas por su libertad sexual, social, religiosa y por su propia existencia, así como la vida cotidiana y los sistemas políticos ideados por el grupo revolucionario. El estilo con el que refleja todos estos aspectos se aleja de la crónica periodística y opta por una visión cuidada e irónica, otorgando una obra crítica y realista.

4. Contextualización

El origen del pueblo Kurdo se remonta al siglo 2500 a.C. Durante la Edad Media y después de varias invasiones árabes, el pueblo kurdo se convirtió (una gran mayoría) al islam suní. Durante este tiempo mantuvieron los rasgos distintivos de su pueblo, principalmente el idioma y la cultura (ACNUR, 2023). A pesar de mantener una cierta autonomía bajo el Imperio Otomano, con su disolución tras la Primera Guerra Mundial, se consideró un proyecto para la creación de un Estado Kurdo, el Tratado de Sèvres de 1920. Sin embargo, en 1923 y tras la firma del Tratado de Lausana, se definieron las fronteras oficiales de Turquía sin estipular ninguna cláusula para los kurdos. Este pueblo quedó relegado a vivir como minoría en las zonas de montaña repartidas en 4 Estados: Irak, Irán, Siria y Turquía (que cuenta con mayores volúmenes de población kurda) (BBC News Mundo, 2019). El pueblo kurdo no ha abandonado su objetivo de formar un Estado y desde los parlamentos de los 4 Estados en los que se encuentran y mediante sus propios partidos independentistas luchan por ese objetivo (ACNUR, 2023).

Los kurdos han sido esenciales en la lucha contra el Estado Islámico (en adelante EI). Desde 2013 y tras ser atacados por los yihadistas, los peshmergas (luchadores kurdos) de Siria e Irak han combatido los ataques del EI. En los esfuerzos bélicos se ha involucrado EEUU[1] con ataques aéreos en Irak y con consejeros militares. Además, a la lucha se unieron las Unidades Kurdas de Protección Popular (YPG) y el Partido de los Trabajadores de Irak (PKK). Los eventos de la novela gráfica, como se ha mencionado, se han centrado en los ataques del EI en 2014 a un enclave de población kurda al norte de Siria: Kobane (BBC News Mundo, 2019). Uno de los actores más destacados en todo el conflicto y en la obra es Turquía. El Estado tiene una relación complicada con los kurdos, quienes llevan tres décadas demandando su independencia[2]. En 2014, Turquía no ayudó a combatir al EI y tampoco permitió a los kurdos residentes en su territorio pasar para asistir en el conflicto, pues las luchas entre kurdos y el EI acaba beneficiando de una manera u otra al gobierno turco.

5. Fuentes.

La fuente principal de la novela gráfica es un trabajo de documentación in situ. El autor realizó dos viajes (uno en 2014 y 2015) por la franja de Rojava, la zona kurda del norte de Siria. En su viaje conoce a las distintas autoridades de la resistencia kurda y los entrevista. Este es el método mediante el que se nutre toda la novela gráfica.

[1]EEUU es uno de los principales apoyos de las YPG. El Estado norteamericano apoya a los kurdos con medios militares y elogió el papel de este pueblo en la lucha contra el EI, uno de los enemigos más temidos de EEUU. En las relaciones entre los estadounidenses y los turcos el tema de los kurdos es un elemento de tensión. Turquía es parte de la OTAN y no está cómoda con la ayuda dispensada por los estadounidenses a los kurdos ya que los turcos los consideran terroristas (BBC News Mundo, 2019a).

[2] El PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) fue fundado en 1978 por Abdullah Öcalan. El partido comenzó una ofensiva armada contra Turquía en 1984 como parte de su lucha por la independencia y el reconocimiento del pueblo kurdo en el territorio turco. En 1999 se detuvo a Öcalan y desde entonces el PKK cambió sus métodos: abandonaron la lucha armada y se centraron en conseguir el reconocimiento del pueblo kurdo dentro de Turquía ((Escola de Cultura de Pau & Universidad Autónoma de Barcelona, 2022).

6. Análisis mediante imágenes.

Esta imagen refleja la realidad de miles de personas que se enfrentan una frontera física, el río Tigris, para pasar de Irak a Siria. Las fronteras son una de las partes más importantes a tener en cuenta al entender Oriente Medio y la situación de quienes viven y vivían ahí. Tras la desarticulación del Imperio Otomano y el reparto de tierras entre Turquía, Reino Unido y Francia, con la descolonización, las metrópolis mantuvieron sobre sus ex colonias las fronteras que estos países tienen hoy. Fronteras basadas en líneas rectas y trazadas sin cuidado por accidentes geográficos o, como es el caso, poblaciones nativas. Los kurdos coexistían antes dentro de una unidad nuclear de estado, el Imperio Otomano. Sin embargo, tras la independencia de Irak, Siria y la formación de la República de Turquía, pasaron a estar divididos artificial y arbitrariamente entre más de tres Estados cuyas fronteras traspasaban sus hogares históricos. Cruzar el Tigris significa pasar de Irak a Siria, pero se mantiene la cultura a una y otra orilla del río. Esta arbitrariedad sólo generó tensiones a futuro, en el caso kurdo y mil más en terrenos ex coloniales.

En una de las ciudades del Rojava, en Qamishli (la capital del cantón de Cizre), hay imágenes de Bashar Al Asad, el líder sirio, en los barrios de las personas que apoyan el régimen. El modelo confederado democrático por el que apuesta el Rojava permite la expresión de la oposición incluso si no concuerda con sus propios intereses tal y como debe ser en una democracia. Destacamos esta imagen dada la importancia de la documentación *in situ* para entender claramente la situación en Siria. La información occidental que consumimos desde los medios nos dibuja una Siria claramente opuesta al régimen de Al Asad. Sin embargo, ignorando ideologías políticas, la situación, como muestra la imagen, no es necesariamente así. Incluso en un hogar perdido en medio del Kurdistán podemos encontrar quien apoya el régimen de Al Assad. Esto ilustra no sólo la eficacia en la protección de la libertad de expresión de la democracia confederada kurda, sino la variedad en el espectro ideológico de los habitantes de Siria que se enfrentan al mal común de la guerra. Gran parte de la obra tiene la intención de

hacer ver la realidad kurda; y una muestra significativa de ello es ver lo que hay más allá de la perspectiva puramente kurda y la occidental.

En esta imagen los personajes se encontraban en el cementerio de los mártires que lucharon por el Rojava. Los familiares de los caídos presentes eran tanto kurdos como árabes. Esta realidad choca con la concepción de que los árabes están totalmente en contra de los kurdos porque, en la práctica, son muchos los que se han unido a la causa kurda para luchar por una democracia confederada. De la misma manera, la imagen ilustra varias de las ideas de la obra. Primero muestra un país dividido pero aunado por las pérdidas y las consecuencias de la guerra. La frase “En este sitio se entiende mejor la guerra que en cualquier infográfico” muestra la realidad del conflicto armado. Las estadísticas no muestran estos momentos de humanidad, donde familias que a priori deberían estar opuestas u odiarse se consuelan las unas a las otras por un nexo común: la familia y la pérdida. Kobane calling es una obra que se dedica plenamente a la cara humana del conflicto, tanto en los momentos del día a día como en lo dramático. Este panel ilustra aquello que trata de transmitir la obra a la perfección: al final, quienes importan realmente son las personas.

Aquí se representa una de las generales de las YPJ (Unidad de Protección Popular) que carga con el peso de la muerte de muchos de los jóvenes que se unieron a la causa kurda. La imagen impacta por su peso sentimental. Muestra a una mujer que lleva a sus espaldas las vidas de los caídos, el peso de la guerra: muñecos, muebles y, en un plano más metafórico, las ilusiones y esperanzas de esos luchadores. Esta metáfora recoge también las preocupaciones de los voluntarios que van a la guerra. Recordemos que las milicias kurdas no son ejércitos profesionales, sino en su mayoría voluntarios que tratan de proteger a sus hogares y a su pueblo, con reclamaciones políticas de por medio. Una persona que marcha a la guerra, como vemos, no carga solo con su fusil, sino con su hogar, su familia, y toda una vida dejada atrás por una causa que se cree justa. Tras cada personaje de la obra encontramos una carga así, desde los recién llegados hasta quienes llevan en el seno de la revolución toda su vida.

Esta es una de las escenas más duras que sirven para retratar la cara más despiadada del conflicto. Los voluntarios italianos, entre los que se encuentra el autor del cómic, caminan por las ruinas de Kobane, ajenos a lo que pueda haber debajo de los escombros. Ninguno de ellos espera que lo que produce el mal olor sean los cuerpos de las personas que no han podido recuperarse de debajo de los edificios destruidos. Ninguno de ellos está habituado a los horrores de la guerra. Esto contrasta con la normalidad con la que el guía comenta la grave realidad. Las personas que viven allí, en Kobane, se han acostumbrado a la cotidianeidad del horror, a convivir con la devastación de la guerra. Mientras, en el otro lado del mundo, la información que llega es de cifras y vídeos de escasa calidad de edificios explotando. La intervención extranjera en Siria ha afectado de esta manera a grandes cantidades de poblaciones, y no solo por parte del EI.

7. Valoración final.

Este cómic resulta una herramienta útil como primera aproximación al conflicto que se vive en el Rojava. El autor acerca la problemática que se vive en esa región de Siria a un público que, en la mayoría de los casos, no conoce mucho o nada del caso. Mediante la descripción de sus viajes (uno en 2014 y otro en 2015, con una actualización sobre el conflicto y la pérdida de interés mediático en 2020 con la quinta edición) se retrata una realidad de una lucha invisibilizada en occidente. Destaca la labor de divulgación del autor que, mediante diferentes apartados a lo largo del cómic, muestra tanto el momento en el que se encuentra la historia como los eventos históricos que llevaron a esa situación. Esta es una labor encomiable, pues, no solo este conflicto era uno minoritario dentro de la gran guerra siria, sino que en los últimos años ha ido cobrando menos importancia en la agenda pública y mediática. Así mismo, su estilo cercano, no solo con el lector sino consigo mismo, mostrando una cara humana y cotidiana de quienes viven en un conflicto aparentemente inacabable, permite una mayor reflexión sobre las temáticas que realmente importan al informarse e informar sobre un conflicto de estas características.

El cómic se esfuerza por reflejar las dudas que le pueden surgir al lector con respeto a la objetividad de lo que se narra. Se hace mediante posiciones críticas reflejadas por distintos personajes dentro de la historia como el caso de un turcomano que vive en la zona de [comprobar dónde era] o con personajes “ficticios” como George Pig o un mamut. Esto sirve para hacer saber que este viaje era *su* viaje, y que las experiencias y sentimientos pueden variar enormemente, casi como una llamada de atención para destacar la enorme subjetividad de la obra.

Kobane Calling es una buena obra para acercarse por primera vez al conflicto y la lucha armada de los kurdos y después complementar con una lectura más completa. Es una lectura muy amena que llega al lector por su cercanía y el uso de testimonios en primera persona tanto del autor como de las personas que conoce en su viaje. La forma relajada e incluso irónica en algunos casos, ayuda a amenizar un tema que puede resultar intimidante o incluso inaccesible. La liviandad de la obra permite crear un croquis mental para distinguir a cada grupo participante y sus objetivos, y crea una narrativa crítica donde, si bien puede pecar de maniqueísta, no se aleja sobremanera de la realidad.

Lo destacable de *Kobane Calling* es su genuinidad y el tacto que tiene al tratar materias tan dramáticas como la guerra. Al leer esta obra podemos no solo apreciar una dimensión desconocida de la guerra y el conflicto, sino entender causas más allá de la estadística o geopolítica. Es un tipo de obra muy necesaria en una época marcada por la desinformación y la manipulación, donde lo humano se sobrepone a la catástrofe.

8. Bibliografía.

Zerocalcare (2023). *Kobane Calling* (C. Mayor Ortega, Trad.). Reservoir books.

BBC News Mundo (2019, 13 octubre). Quiénes son los kurdos, el pueblo que lucha por tener un estado propio en Medio Oriente desde hace 100 años. *BBC News Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50011717

ACNUR (2023b, septiembre 20). *¿Cuál es el origen de los kurdos y dónde se encuentran actualmente?* ACNUR. https://eacnur.org/es/blog/cual-es-el-origen-del-pueblo-kurdo-y-donde-se-encuentra-actualmente

Escola de Cultura de Pau & Universidad Autónoma de Barcelona. (2022). *Alerta 2022! Informa sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Icaria Editorial.

BBC News Mundo. (2019a, octubre 11). 5 claves para entender el conflicto entre los kurdos y Turquía (y qué papel juega Estados Unidos). *BBC News Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50000335

Lucía Infante Oliva

1. Título

Historias de Bosnia

2. Autor

El creador de la novela es Joe Sacco, un autor alternativo de cómics y periodista de origen maltés pero que reside en Portland, Estados Unidos.

Su primera obra de éxito fue por la década de los 90, con la novela gráfica *Palestina*, tras haber pasado dos meses en los territorios de Cisjordania y Gaza que le llevó a obtener el "American Book Award." También cuenta con otras obras como *Gorazde: zona protegida**[1]*, sobre la guerra civil de Bosnia oriental y que también fue elogiada con diversos reconocimientos como uno de los mejores libros del año según el *New York Times (*Zimell,2021).

Otra de sus obras está centrada en el conflicto de la Antigua Yugoslavia, titulada *El mediador.* Ha escrito libros también como *Reportajes, La Gran Guerra* o *Notas al pie de Gaza.*

A sus sesenta años, tras haber realizado trabajos sobre las zonas más conflictivas de la tierra, ha decidido hablar de otro tipo de conflicto: el cambio climático. Esto le condujo a escribir *Paying the land,* que habla sobre la extracción de recursos naturales en Canadá. Sacco explicó que fue una forma de escapar de la violencia que había estado presenciando a lo largo de su vida para encontrarse con otra de carácter más sistemática y sutil (Zimell, 2021).

3. Temática general

En la obra se narra principalmente la experiencia del autor durante el final de la Guerra de Bosnia, a través de un personaje principal que es Neven, un hombre que se encarga de guiar a periodistas a través de zonas que han sido arrasadas por la guerra. A lo largo de la historia, aparecen varias figuras que son relevantes en el conflicto: desde un criminal de guerra hasta un joven procedente de Sarajevo que intenta superar el trauma derivado de la guerra. Sacco utiliza su formato específico para relatar la historia de forma, destacando historias pequeñas de guerra que, aunque sean importantes como para que sean mediatizadas, extrañamente alcanzan la televisión.

4. Contextualización

El contexto en el cual se desarrolla la obra hace referencia a la Guerra de Bosnia, un conflicto armado que se desarrolló entre los años 1992 y 1995 en la región de Bosnia y Herzegovina, perteneciente con anterioridad a la Antigua Yugoslavia. El motivo principal del conflicto fueron las tensiones étnicas y políticas tras la caída de Yugoslavia a principios de la década de los 90 y la declaración de independencia de diversas repúblicas yugoslavas. Bosnia y Herzegovina, aunque contaba con una población compuesta por bosnios musulmanes, serbios ortodoxos o croatas católicos, declaró su independencia en el año 1992 lo cual llevó a una polarización de la sociedad a niveles étnicos y religiosos. No obstante, se argumenta que la guerra en Bosnia en sí fue de carácter nacionalista. En el año 1991, los serbios temían ser minorías en Bosnia o Croacia y es por ello por lo que la mayoría de las guerras que han ocurrido en los Balcanes están relacionadas con la lucha por el poder y el territorio (Aranaz,2019:257).
La guerra de Bosnia está considerada como la peor catástrofe humanitaria[2] en Europa desde la II Guerra Mundial (CNDH México, 2023) y acabó dejando marcas profundas en la estructura social y política de Bosnia y Herzegovina. Uno de los peores episodios tuvo lugar en julio de 1995 cuando Ratko Mladic guió a las fuerzas serbobosnias a invadir Srebrenica, provocando el asesinato de ocho mil musulmanes y la expulsión de treinta mil mujeres, niños y ancianos de sus hogares.
Líderes nacionalistas bosnios y serbios buscaron crear territorios étnicamente homogéneos, por lo que durante la guerra se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos incluyendo desde ejecuciones masivas hasta violencia sexual. La ONU calcula que resultaron un total de 12 mil muertos y 50 mil heridos. Los crímenes fueron juzgados por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia con varias personas condenadas como Ratko Mladic o Radovan Karadzic (CNHD México, 2023).
La participación global tuvo un papel crucial en la resolución del conflicto, pero las tensiones étnicas son una vigente preocupación en la actualidad.

5. Fuentes

El autor, Joe Sacco, tras haber finalizado su primera obra *Palestina*, siguió viajando por zonas hostiles como los Balcanes y que consideró que eran temáticas que no se podían encontrar en dibujos o viñetas ya que incluían inmigración, pobreza, refugiados…
La BBC el 27 de enero de 2021[3] realizó una entrevista a Joe que permite conocer el trasfondo de las obras de Sacco, así como el porqué del formato de sus expresiones y relatos ya que mezcla el periodismo con los cómics.
Una vez se licenció en periodismo y comenzó a trabajar como periodista, sintió que no le llenaba ni le proporcionaba beneficios a nivel espiritual por lo que comenzó a volver a dibujar.

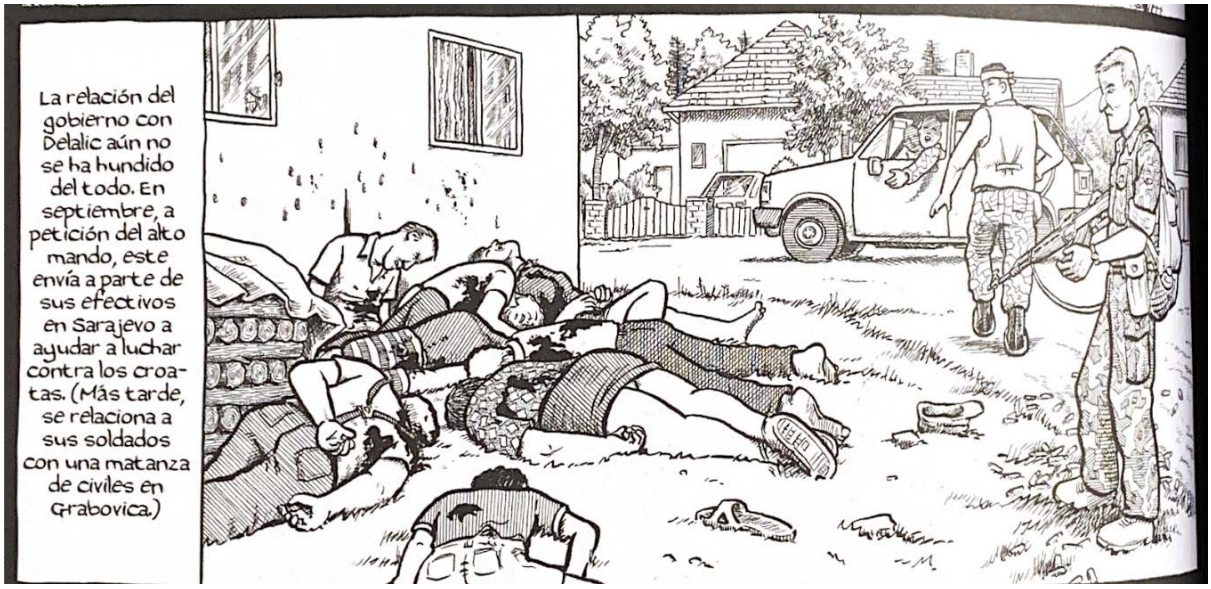
Sentía que siendo periodista además tenía el deseo de viajar y hablar con gente. En esa época hacía cómics autobiográficos y consideró oportuno probar con una aventura por Medio Oriente, de ahí la primera obra *Palestina.*
En la entrevista la describe como "carente de marco" pero lo considera como beneficio ya que no forzó nada. Le preguntan en la entrevista por qué eligió primeramente las regiones de Oriente Medio y los Balcanes y respondió que su elección de Palestina fue porque creció con la idea de que eran terroristas, tal y como los medios estadounidenses lo describen y que esa imagen de "periodismo superior" por parte de los Estados Unidos, no coincidía con lo que realmente estaba ocurriendo. Esto lo ayudó a buscar información en primera persona y verlo con sus ojos y, para él, los Balcanes están relacionados con Europa, de donde él es originario (Malta). Consideró que la guerra en Yugoslavia fue una forma de despertar ante la idea de una Europa unida y pacífica tras el año 1945 (Zibell,2021).
Al final de la novela gráfica *Historias de Bosnia,* agradece haber contado con el equipo de la revista *Dani* como fuente principal para los relatos de los señores de la guerra, a los "pocos" oficiales y miembros del ejército que formaban parte de la antigua policía de Sarajevo. Entre ellos menciona a Munir Alibabic y Josan Divjak.

6. Análisis mediante imágenes

Análisis 1

En esta página (32) se describe cómo las tensiones se originaron poco a poco tras la caída de la Antigua Yugoslavia. Se exponen los antecedentes a la escalada del conflicto y describen Bosnia previamente a la guerra como una república multiétnica en la que su capital, Sarajevo, se encontraba aparentemente tranquila en relación con otras regiones como Croacia y Serbia, las cuales ya debatían acerca del futuro de la región que compartían.

Análisis 2



Esta viñeta, que aparece en la página 88 es una representación de la matanza de civiles que tuvo lugar en el año 1993 a civiles en Grabovica, un pueblo de Bosnia. Fue una de las mayores atrocidades dentro de la Guerra de Bosnia. Las fuerzas del Consejo de Defensa Croata atacaron al pueblo de Grabovica que estaba bajo control del Ejército Bosnio. Los responsables fueron llevados a juicio por el TPIY como Zdrako Mucic, quien lideró las fuerzas que llevaron a cabo la masacre de Grabovica.

Análisis 3

En estas secuencias de viñetas (pág.82), a través de una conversación entre Neven y el periodista se reflejan las ideas base sobre las que se asienta el conflicto bosnio: motivos étnicos (“No quiero vivir en un Estado musulmán, “Eso es musulmania…”) Los bosnios musulmanes representaban una parte significativa de la población y fueron el grupo étnico que resultaron ser víctimas de violencia y persecución durante el conflicto. Se resaltan los conceptos de nacionalismo, lucha por la patria y buscar un Estado que se corresponda con ideales de tipo nacional.

Análisis 4

En estas dos viñetas (páginas 78-79) se reflejan las consecuencias de la mayor masacre de toda la guerra de Bosnia, que tuvo lugar en el año 1995. Culminó con el asesinato de ocho mil musulmanes y la huida de sus hogares tanto de niños, como mujeres y ancianos.
“Son refugiados, la mayoría campesinos que huyen de las violaciones, las matanzas y la quema de sus pueblos.” Son muestras de cómo los derechos humanos fueron olvidados en todos los sentidos a lo largo del conflicto.

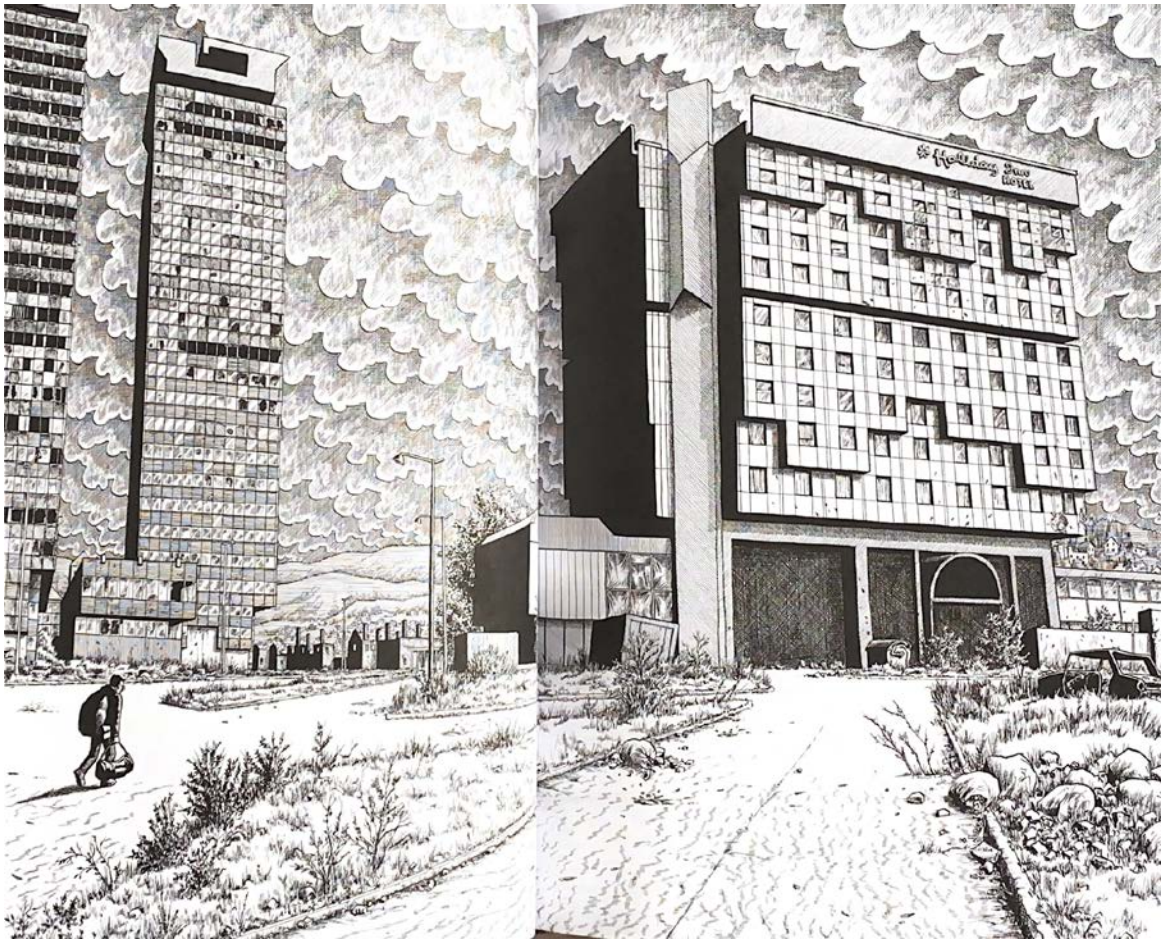
Análisis 5

Sin duda, esta viñeta de la página 146, es una de las mayores representaciones de uno de los elementos clave de la guerra de Bosnia: las respuestas internacionales ante el conflicto. De hecho, han sido objeto de controversia por la inefectividad de las actuaciones, la descoordinación internacional entre el apoyo de potencias occidentales o las acciones de algunas tropas de la ONU que no cumplieron con el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En el año 1995 se firmaron los Acuerdos de Dayton (Ohio) entre Serbia, Croacia y Bosnia y Herzegovina que buscaron protecciones para las minorías y establecieron unas bases para que los refugiados pudieran volver a sus lugares, así como las personas desplazadas (ShareAmerica,2020). Se consideran uno de los grandes "logros de la diplomacia estadounidense." No obstante, como se mencionó anteriormente, la actuación internacional fue cuestionable.

Análisis 6

Es necesaria la aparición de esta imagen en el análisis, ya que es la portada de la obra y también aparece dibujada en dos páginas de la novela (18 y 19). El autor ha conseguido reflejar la sensación de pasar por el lugar donde tuvo lugar uno de los peores episodios bélicos tras la II Guerra Mundial en Europa. A través de esta viñeta explica cómo se sintió recorrer lugares donde habían tenido lugar masacres, incluso lo describe en páginas previas de la siguiente forma:

> "Pero poneos en mi lugar: acabáis de llegar al Gran Asedio… Los dientes aún os castañean (…) a través del monte Igman[4]. Y os acaban de mandar por un camino atroz y silencioso." (Sacco, 2016:17).



7. Valoración final

Se considera que es una herramienta bastante dinámica y distinta de obras convencionales como libros de texto o PDFs obtenidos de *Google Scholar*. La novela en sí permite que la historia sea mucho más amena y llevadera a la hora de comprenderla y analizarla. Asimismo, ayuda a crear una visión más concreta de lo que está ocurriendo. Se podría describir como una herramienta que se encuentra entre una filmografía y un libro de texto en cuanto a nivel y características de exposición de la trama. No obstante, cabe destacar que la obra en sí (*Historias de Bosnia*), refleja a la perfección la problemática que buscaba reflejar.
El aspecto más relevante que se destacaría en el análisis de la novela es cómo refleja las distintas realidades de la guerra a través de conversaciones muy convencionales y normales. Es un elemento que se suele olvidar cuando se estudian y observan los conflictos armados desde el exterior. Joe Sacco lo describe a la perfección a través de diálogos entre criminales de guerra, jóvenes que han sufrido las consecuencias de la guerra…

8. Bibliografía

Aranaz, F. S. (2019). *Breve historia de la guerra de Bosnia*. Nowtilus.

Barros, D. E. (2014). Apuntes a Notas al pie de Gaza. El cómic periodístico de Joe Sacco. *Cuco, Cuadernos de cómic*, (2), 92-108.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos México (2023) *Masacre de Srebrenica durante la guerra de Bosnia* (en línea) disponible en https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-de-srebrenica-durante-la-guerra-de-bosnia (Última consulta: 21 de diciembre de 2023).

Euronews (2023) Sarajevo, que ha vivido el asedio más largo de la historia moderna, se solidariza con Gaza. *Euronews*, 22 de octubre de 2023 (en línea) disponible en https://es.euronews.com/video/2023/10/22/sarajevo-que-ha-vivido-el-asedio-mas-largo-de-la-historia-moderna-se-solidariza-con-gaza (Última consulta: 21 de diciembre de 2023).

Padrós, L. (2000). La guerra de Bosnia: ¿Fue guerra civil o conflicto internacional? *Estudios Internacionales*, 58-75.

ShareAmerica (2020) *Los acuerdos de Dayton: 25 años de paz en Bosnia y Herzegovina* (en línea) disponible en https://share.america.gov/es/los-acuerdos-de-dayton-25-anos-de-paz-en-bosnia-y-herzegovina/#:~:text=Los%20Acuerdos%20de%20Dayton%2C%20que,de%20refugiados%20y%20personas%20desplazadas (Última consulta: 21 de diciembre de 2023).

Txalaparta (2023) *Libros que cambian personas que cambian el mundo* (en línea) disponible en https://www.txalaparta.eus/es/libreria/autores/joe-sacco (última consula: 20 de diciembre de 2023).

Zibell, M. (2021) Joe Sacco: “Lo que me dio una conciencia política, lo que me hizo la persona que fui de joven fue la situación en Centroamérica.” BBC News MUNDO, 27 enero 2021. (En línea) disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-55791422 (última consulta: 20 de diciembre de 2023)

---

[1] Obra también analizada más arriba en esta guía.
[2] Actualmente, en la capital de Bosnia, han habido diversas manifestaciones en solidaridad con la causa Palestina, justificando el apoyo a través de las vivencias que experimentaron los ciudadanos en la masacre de la década de los 90 (Euronews, 2023).
[3] (Zibell M, 2021) en las referencias bibliográficas.
[4] Igman es una montaña en la parte central de Bosnia y Herzegovina. Se encuentra directamente al sur de Sarajevo.

Ellen Tössberg y Aliz Kovács

1.Título

I Am a Leader of My House

2. Autor/es

La novela gráfica fue creada por las organizaciones “The New Humanitarian” y “PositiveNegatives”. The New Humanitarian es una agencia de noticias sin ánimo de lucro independiente, que se enfoca en asuntos relacionados a regiones olvidadas, sub reportadas, incomprendidas o ignoradas. La organización se creó como un proyecto de la Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanos y lleva a cabo investigaciones enfocadas, entre otros temas, en el cambio climático y los refugiados (The New Humanitarian). Por otro lado, PositiveNegatives es una organización que se dedica a crear animaciones, historietas y podcasts que tratan de situaciones sociales, humanitarias y ambientales. Mezcla la investigación etnográfica y técnicas creativas para transformar historias personales en arte, educación y materiales de promoción, para promover la popularidad e impacto de la investigación académica. Durante sus proyectos PositiveNegatives colabora con otras organizaciones globales (PositiveNegatives).

La creación de la presente novela gráfica se llevó a cabo con la colaboración de varios profesionales en diferentes campos. La parte de la investigación fue realizada por Sabiha Faiz, cuya obra fue enlistada para los premios One World Media, en la categoría de la Women's Solution Reporting Award. La ilustración de la novela gráfica la llevó a cabo Fahmida Azim, ilustradora y autora bangladesí-americana, quien nació en Bangladesh y creció en Estados Unidos. Es una especialista reconocida, ganadora de la International Book Award for Multicultural Non-Fiction (2021), por su libro “Muslim Women Are Everything”; el Pulitzer Prize for Illustrated Reporting and Commentary (2022) por su representación de la novela gráfica “How I Escaped a Chinese Internment Camp”; y la Golden Kite Award for Best

Illustrated Book for Older Readers (2022) para sus ilustraciones en “Samira Surf”. Los responsables de la producción son Sara Wong e Irwin Loy. Sara Wong es artista visual y arquitecta paisajista, basada en Hong Kong. Era una de las miembros fundadores de la galería y organización Para Site, una institución dedicada a formas de arte contemporáneas. Además, forma parte de la “Fontanian artists studio community” en Hong Kong y participa en proyectos de arte con un enfoque social, por ejemplo el “City Cookie” (1999-2003). Al otro lado, Irwin Loy es editor senior de políticas de The New Humanitarian, que antes había sido editor de Asia (historia de Asia y el Pacífico) de la misma organización. Más allá, es periodista multimedia y editor, que ha vivido en y reportado de Asia desde 2009. Antes había sido corresponsal independiente. Encima, tiene un proyecto de informes sobre la ayuda impulsada localmente en crisis humanitarias (The New Humanitarian).

3. Temática General (5-8 líneas)

La novela gráfica trata de Hafsa y Romida, dos jóvenes rohingyas que realizan una importante labor en el campo de refugiados de Bangladesh. Las refugiadas huyeron de Myanmar desde que fueron perseguidas y expuestas por un genocidio en curso. En el campo hay muchos problemas, desde necesidades básicas como comida, agua, higiene y seguridad. Pero Hafsa y Romida también quieren que la educación sea una de las necesidades básicas. El campamento está formado por más niños que adultos y la falta de educación es un mal desarrollo, ya que mucha seguridad y mejoras vienen de la mano de la educación. La novela también pone de manifiesto que, aunque la mayoría del campamento son niños y mujeres, los pocos hombres del campamento se sienten amenazados por las mujeres que dirigen el campamento. La amenaza, la violencia doméstica y la presión de las normas sociales hacen que las mujeres tengan miedo de participar en estos puestos de liderazgo en el campamento a pesar de sus habilidades naturales de liderazgo y gestión por ser las líderes de su hogar. El mensaje final es el siguiente: las mujeres se crían líderes por naturaleza, ya que las normas sociales obligan a las mujeres a estar en casa para llevar las riendas del hogar y, a pesar del descontento de los hombres en la sociedad, las mujeres siguen siendo como dice el título "soy la líder de mi casa".

4. Contextualización

Los rohingyas son un grupo minoritario y constituyen la mayor población sin tierra. Sufrieron discriminación durante décadas en Myanmar. La mayoría vive hoy en campos de refugiados en Bangladesh (Human Rights Watch). Dado que Myanmar es un gran estado budista y los rohingya son una minoría musulmana, un choque en el aspecto cultural podría haber sido una parte que los dividiera entre sí. De hecho, la ONU considera a los rohingyas la minoría más perseguida del mundo. Las persecuciones comenzaron tras la invasión del estado de Arakan y cuando los británicos colonizaron el país, no quisieron reconocerlos como minoría y comenzaron las persecuciones. En el momento de la independencia de Birmania, los rohingyas perdieron su ciudadanía y, con ella, sus derechos, ya que nunca fueron reconocidos. Hoy son apátridas y carecen de derechos (Blakemore, 2019).

Myanmar: agosto de 2017 una copa militar contra los rohingyas que eran perseguidos desde hace mucho tiempo. Fueron masacres y violaciones. Más de 730 000 huyeron a Bangladesh.
En 2021, un grupo se alzó contra los dirigentes políticos y fue el comienzo de otro golpe militar. Los militares respondieron con masacres, violaciones y violencia. Como nadie fue castigado por ninguno de los crímenes cometidos en 2017, la situación continuó. Cometieron un crimen contra la humanidad y un genocidio. Los refugiados que llegaron a Bangladesh nunca lograron

salir de los campos, no tenían una red de seguridad ni un lugar adonde ir. Carecían de necesidades básicas, educación, sanidad y libertad. En Myanmar la situación es insoportable, pero en Bangladesh carecen de derechos(Human rights watch).

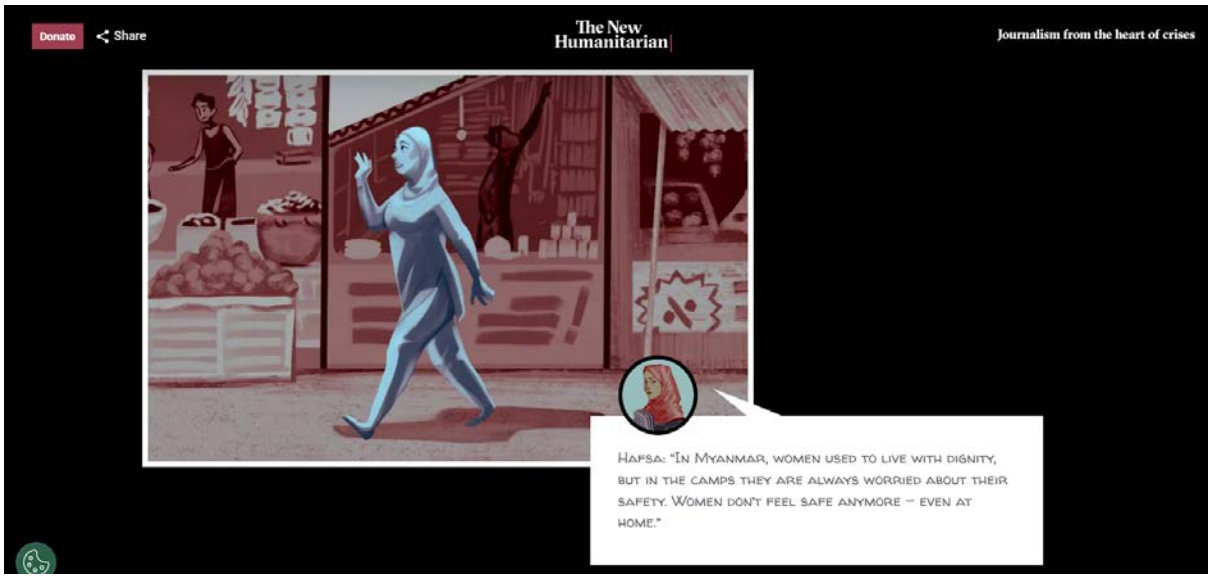
5. Fuentes

Para realizar la obra, los creadores primero se encontraron con Hafsa y Romida, los personajes principales de la novela gráfica. Ellas por el momento viven en Bangladesh, tras haberse visto obligadas a huir de Myanmar en 2017. Las entrevistas concluidas con ellas sirvieron como fuente principal para la historia, que también se ve en el hecho que la historia contiene citas directas de dichas entrevistas para promover la trama. Igualmente, para la contextualización de la historia, usaron los reportajes y contenido multimedia de The New Humanitarian. Un tema que los creadores intentaron destacar es el acceso y seguridad de las mujeres en los campos de refugiados, en que la novela gráfica nos proporciona amplias posibilidades para profundizar. Además, a través de las entrevistas personales incluyeron detalles personales para enfatizar la gravedad de los problemas, incluyendo metáforas visuales y utilizando comunicación emotiva (PositiveNegatives y Fahmida Azim 2021).

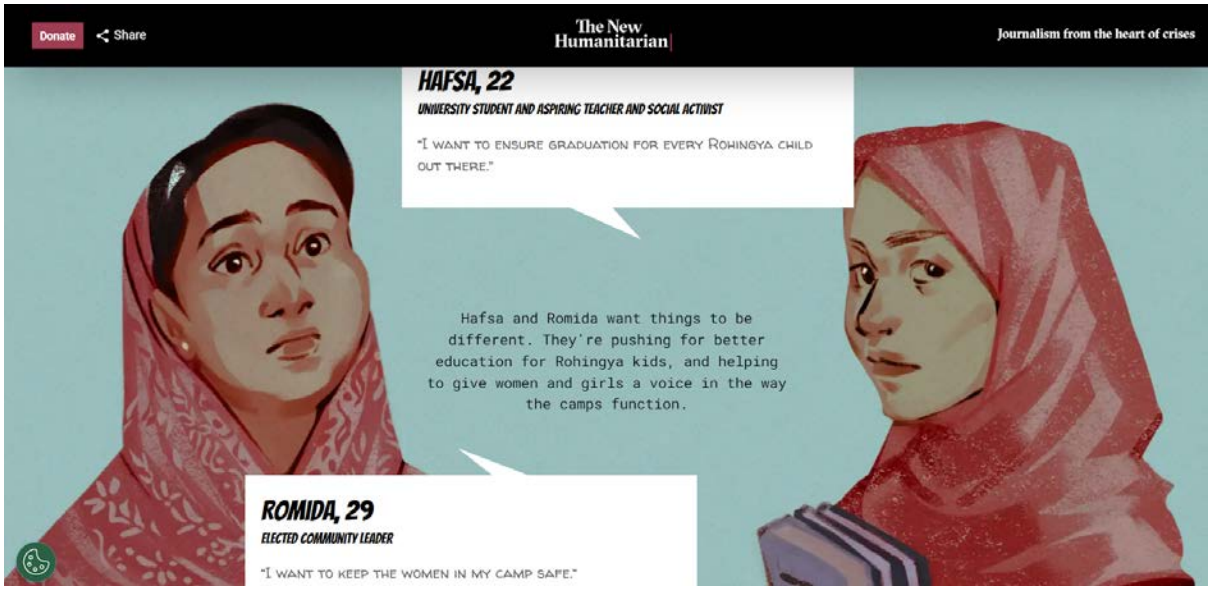
6. Análisis con imágenes

En el imágen principal aparecen las personajes principales de la historia. Además, de los colores y el ambiente ya podemos anticipar la seriedad del tópico tratado por la novela gráfica.

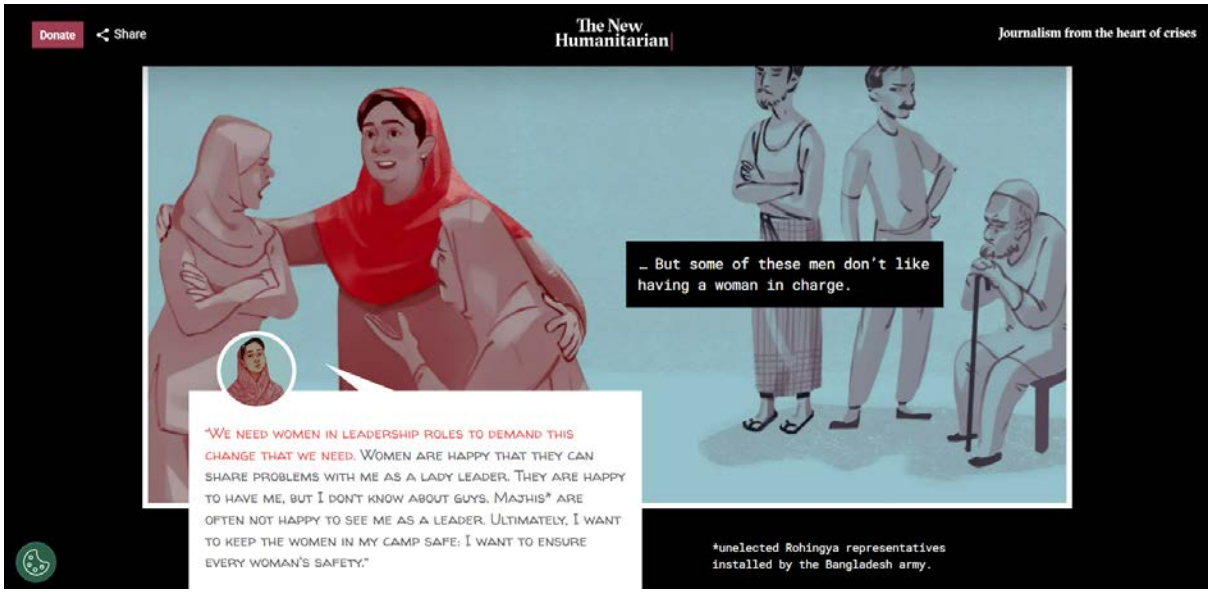
Justo después se permite ver la ubicación de la historia en la vida real. Esto nos ayuda a situar lo que estamos a punto de leer en su contexto en la vida real.



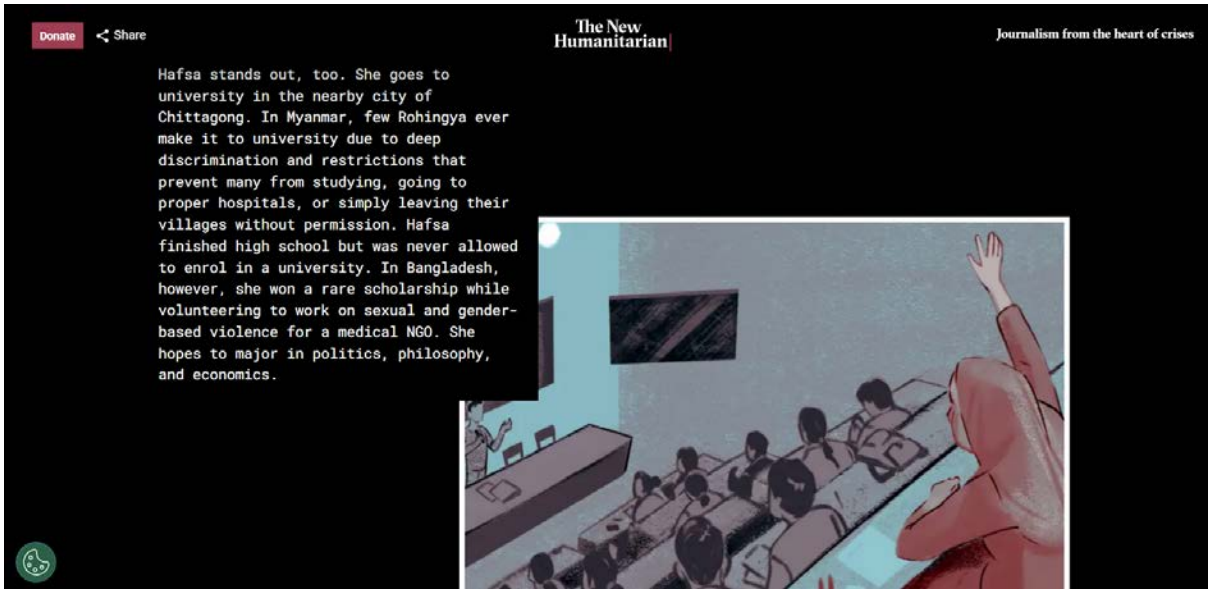
Unos de los puntos principales de la novela gráfica son la inseguridad y la situación vulnerable de las mujeres en los campos de refugiados en Bangladesh.



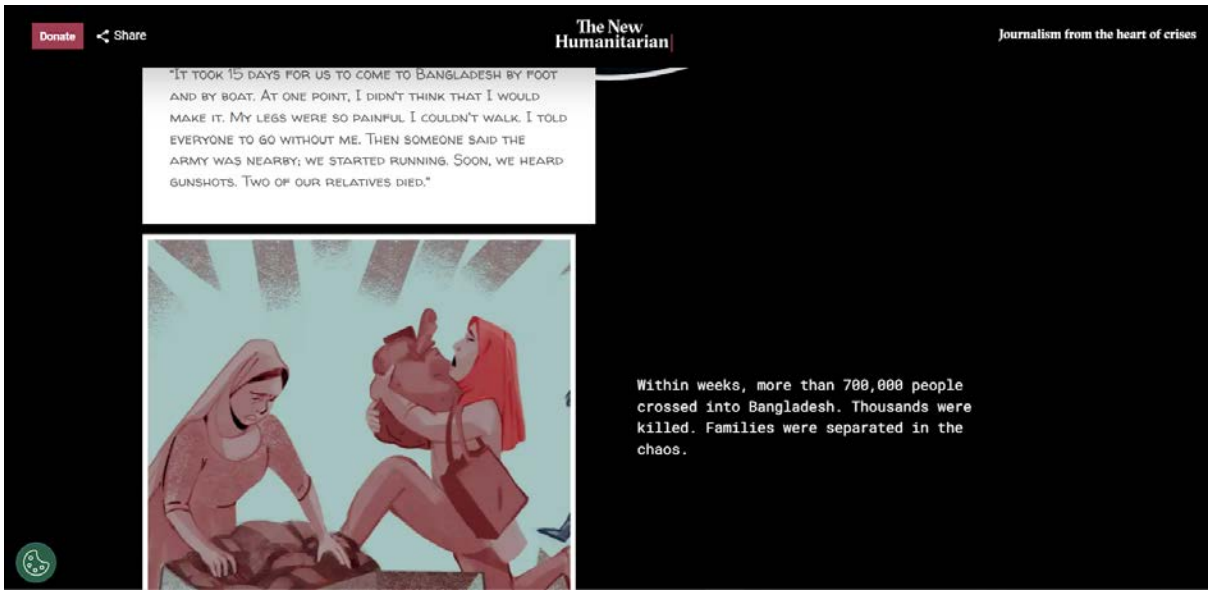
Las protagonistas de la historia son Hafsa y Romida, dos mujeres rohingyas refugiadas, dedicadas a mejorar la situación de las niñas y mujeres en los campos.



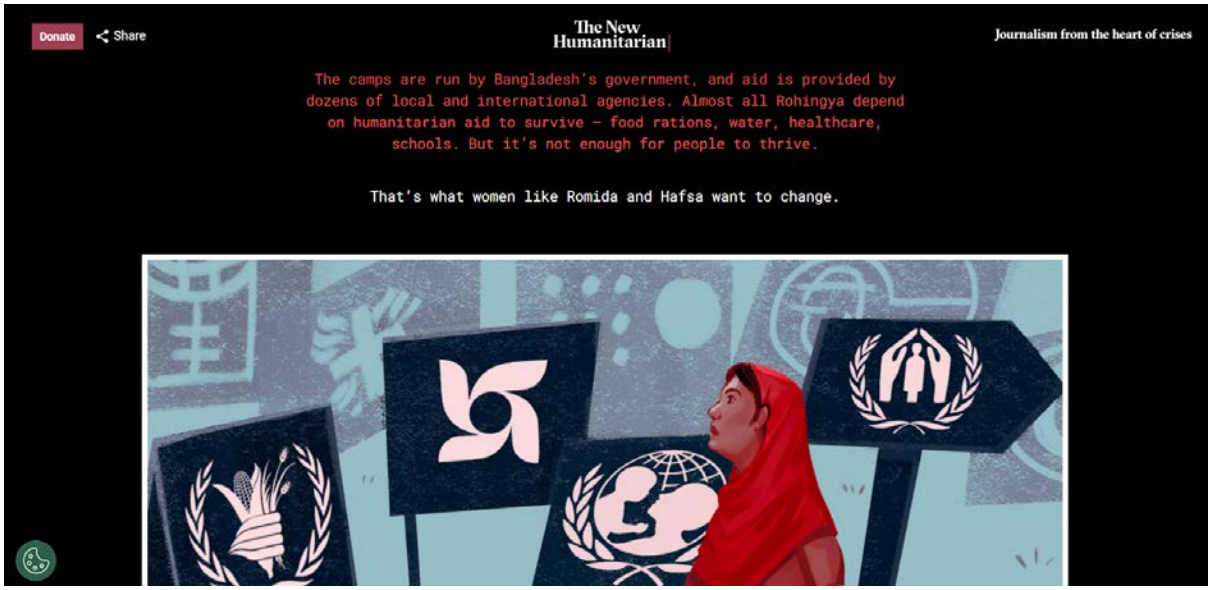
Como líder de la comunidad, Romida tiene un papel importante en apoyar a las mujeres en el campo y en garantizar su seguridad. Sin embargo, los hombres del campo la ven con hostilidad.



La oportunidad de Hafsa de tener una educación universitaria se considera una situación excepcional, garantizada a ella por una beca en Bangladesh, en cambio por su trabajo voluntario en una organización médica no gubernamental.



La persecución de los Rohingyas por el ejército de Myanmar ha forzado a cientos de miles de personas a dejar atrás sus casas y ha causado pérdidas indescriptibles en el nivel personal también.



Los campos de refugiados en Bangladesh son mantenidos por el gobierno de Bangladesh y agencias locales e internacionales, con la mayoría de los Rohingyas dependiendo en ayuda humanitaria para sobrevivir. Los campos tienen problemas con el suministro del agua y la alimentación, tanto como con los servicios de salud. Además, los refugiados se enfrentan con los problemas de la superpoblación y la falta de una educación adecuada.

Indica problemas para el futuro que más de la mitad de los refugiados son niños, a quienes las circunstancias en los campos no proporcionan condiciones adecuadas para un futuro seguro.

En general, las Rohingyas se enfrentan a un futuro inseguro, caracterizado, por un lado, por la deterioración de la situación en su país de origen, y así su incapacidad de volver, y por otro lado, la falta de integración a la sociedad bengalí.

7. Valoración final

La novela gráfica gana mucha fuerza y crea emoción cuando ves las imágenes junto al texto. Los efectos dramáticos te llevan hasta Bangladesh y puedes verlo delante de ti. Como la historia trata de dos individuos, su historia personal también gana fuerza. Por ejemplo, la imagen del internado y de su padre. O las imágenes reales de los campos. Informa y crea lazos emocionales con la historia, lo cual es bueno y humaniza a los protagonistas. Es un tema importante que necesita cierta sensibilidad y compasión a la hora de hablar de él y estudiarlo.

El aspecto negativo puede ser que se convierta en ficción y la gente no se tome la historia en serio, pero creo que los aspectos positivos brillan por encima de los negativos. También se centra mucho en un caso específico y puede que no destaque tanto el contexto, lo que hace que tengas que saber bastante sobre el contexto antes de leerlo.

8. Bibliografía

Positivenegatives.org. (n.d.). *About | PositiveNegatives*. [en línea] Disponible en: https://positivenegatives.org/about/.

PositiveNegatives y Fahmida Azim. (2021). *Inside Look: I Am a Leader of My House – PositiveNegatives' New Webcomic with The New Humanitarian and Fahmida Azim Tells the Stories of Two Rohingya Women in Their Fight for Equality - Broken Frontier*. [en línea] www.brokenfrontier.com. Disponible en: https://www.brokenfrontier.com/inside-look-i-am-a-leader-of-my-house-positivenegatives-fahmida-amin/ [Consultado el 21/12/23].

Thenewhumanitarian.org. (2019). *The New Humanitarian • humanitarian news and analysis from Africa, Asia and the Middle East - updated daily | The New Humanitarian*. [en línea] Disponible el: https://www.thenewhumanitarian.org/.

The New Humanitarian. (2015). *About Us*. [en línea] Disponible en: https://www.thenewhumanitarian.org/content/about-us.

Blakemore, E. 2019.Who are the Rohingya people? National Geographic.

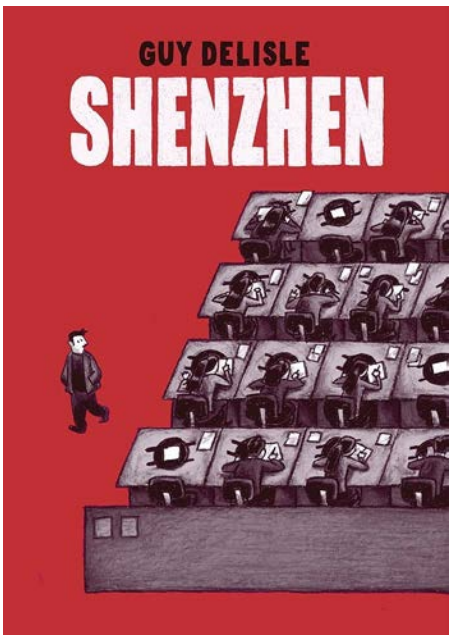
https://www.nationalgeographic.com/culture/article/rohingya-people
Human rights watch. Rohingya. [2023-12-13] https://wwwoh.hrw.org/tag/rohingya

Human rights watch. 2022. Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On Anniversary of Atrocities Highlights International Inaction.
https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years

---

Marta Morano Bote y Elisa González Jiménez

1. Título



Shenzhen

2. Autor

El autor de esta novela gráfica es el canadiense Guy Delisle, nacido en 1966. Una vez finalizados sus estudios en artes plásticas en Sainte-Foy y en Toronto comenzó a trabajar para el estudio CinéGroup en Montreal. Trabajó en diferentes ciudades europeas y gracias a su esposa, trabajadora en Médicos Sin Fronteras, pudo viajar a diferentes partes del mundo como China, Jerusalén, Corea del Norte o Birmania, lo que dio paso a sus obras. Estas obras son novelas gráficas de carácter autobiográfico, una renovación en el género de las novelas gráficas, donde mezcla sus experiencias personales con su habilidad para ilustrarlas: *"cuando viajo, intento entender lo que pasa y tomó notas, y cuando vuelvo las releo y decido si hago un libro o no (...) si no hay nada interesante de lo que hablar, no hay cómic"* (Rojo, 2023).

La obra de Delisle se caracteriza esencialmente por un estilo de dibujo sencillo aunque expresivo, destacando además su capacidad para utilizar el humor ante las diferencias culturales o los temas de carácter más complejo convirtiendo sus libros más atractivos y accesibles para el público. Debido a esta huella en la literatura gráfica, Delisle ha recibido varios premios en los que se encuentra el premio Angouleme o la nominación a los premios Harvey. Entre sus últimas obras encontramos *Guía del mal padre* , *Crónicas de juventud* y *World Record Holders*. Por su parte, *Shenzhen* se ha convertido en una de las novelas gráficas de referencia del autor, otorgándole gran reconocimiento a nivel internacional.

3. Temática general

La novela gráfica *Shenzhen* relata las experiencias personales que Delisle vivió en esta ciudad al sur de China en 1977 durante una estancia por trabajo. La temática se centra en su vida cotidiana y las peculiaridades que encuentra en el ámbito laboral y en las calles chinas. Además, se desarrolla en un contexto que resulta completamente nuevo para el protagonista por lo que subraya los choques culturales que va experimentando en los diferentes ámbitos desde el lugar en el que se hospeda hasta las interacciones más mundanas con los ciudadanos. No solo es una descripción formal de la situación de la ciudad y su política y cultura, sino que además aborda dicha temática desde una perspectiva cómica detallando sus sentimientos al enfrentarse a la realidad.

4. Contextualización

La novela gráfica *Shenzhen* puede servir como instrumento para analizar la situación previa a la transformación económica china tras el 3er pleno del XI Congreso del Partido Comunista Chino en el año 1978, partiendo desde el punto de vista del ciudadano. Al igual que el resto del Estado, la ciudad china de Shenzhen, situada al sureste del país, experimentó un proceso de colectivización en la década de los 50 y la Revolución Cultural en los años 60 y 70 del siglo pasado.

No obstante, a finales de la década de los 70, el país sufrió una profunda crisis que evidenció la desmoralización generalizada entre la población, al tiempo que puso en jaque el sistema de economía centralizada, basado en el estricto control por parte del Estado. La respuesta a la crítica situación por parte del gobierno de Deng Xiaoping tuvo como eje central el desarrollo de una estructura económica más abierta a la inversión extranjera, la descentralización de las funciones administrativas a gobiernos locales y el impulso de reformas financieras y tributarias para facilitar la transición.[3] Bajo estas premisas, en 1980, Shenzhen junto a Zhuhai, Shantou y Xiamen constituyeron la primera Zona Económica Especial (SEZ, por sus siglas en inglés: Special Economic Zone) para estimular el crecimiento económico del Estado; escogidas entre otras cosas por su cercanía a Hong Kong, aún colonia británica. Todo ello se tradujo en el establecimiento de una política de reforma y aperturismo en el 3er pleno del XI Congreso del Partido Comunista, que más adelante sería bautizado como socialismo con características chinas.[4] (Kam, 2003)

Por otra parte, la publicación de *Shenzhen*, en el año 2006, coincide con el establecimiento del 11º Plan Quinquenal de desarrollo en la República Popular de China, también con grandes implicaciones para la economía estatal. Se trataba del primer plan de este tipo elaborado por la cuarta generación, un grupo de dirigentes que habían conseguido hacerse con el control del Partido Comunista (2002), el gobierno (2003) y el ejército (2004). Sus objetivos políticos tenían como epicentro la promesa de alcanzar la reducción de la desigualdad entre ciudadanos y la transformación de la economía hacia una más fructífera y preocupada por la sostenibilidad, para el año 2020. (Bustelo, 2005)

[3] Destaca el *Central Government's Decisiones on a Number of Issues Concerning the Institutionalization of the Market Economy* como precursor del empleo de políticas macroeconómicas en el contexto chino.

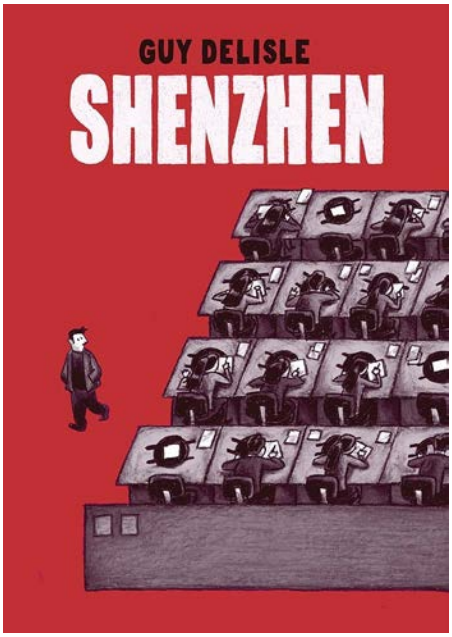
[4] Esto es, una economía mixta: de mercado, aunque con predominio de la propiedad pública y el liderazgo del Partido Comunista en el control de las estructuras políticas del Estado.

5. Fuentes

La novela gráfica *Shenzhen* funciona como una autobiografía del autor al relatar su experiencia y vivencias en la ciudad china durante diciembre del año 1977. Al distinguirse por este enfoque único no ha necesitado de una investigación exhaustiva para su realización, el enfoque académico se queda limitado y, en consecuencia, las fuentes formales utilizadas reducidas a su visión subjetiva. Esto queda ensalzado por el uso constante de la primera persona, el tono humorístico e irónico utilizado a lo largo de toda la novela y el estilo anecdótico y cotidiano de la historia logrando una inmersión más profunda en las vivencias del autor. De este modo, el autor consigue transmitir la complejidad cultural y social de la ciudad únicamente a partir de esta lente personalizada.

6. Análisis mediante imágenes de la novela gráfica

6.1. Portada



Portada

En la portada del libro nos presentan a la izquierda a nuestro protagonista canadiense (Guy Delisle). A la derecha, se dibuja un colegio chino visto desde arriba con todos los niños iguales sentados en una cuadrícula de sillas y mesas, completamente ajenos a su entorno, sumidos en la hoja en la que escriben. Solo con estos dos elementos -el protagonista y el colegio- la portada logra definir lo que encontraremos en su interior: una persona turista que mira una sociedad diferente donde las manos en los bolsillos y sus pies que continúan caminando nos transmiten esa idea de “estar de paso”, aunque con la curiosidad en la mirada ante el comportamiento extraño de unos niños en el colegio.

6.2. Viñetas

Viñeta 1: Calidad de vida del ciudadano medio (p. 54)

Esta viñeta resulta interesante para entender la calidad de vida del ciudadano medio en Shenzhen ya que señala cómo la comida diaria es ultra procesada y algo tan sencillo como una sopa se compra ya hecha solo para calentar y aguar.

Viñeta 2: Visita a un parque temático (p. 61)

En este conjunto de viñetas el personaje principal se encuentra ante un parque temático con todos los edificios principales y famosos de las ciudades principalmente occidentales en miniatura. Nos transmite la sensación de lo costoso y complicado que será poder viajar a esos países por lo que para poder conocer dichas culturas lo hacen a través de estas pequeñas estatuillas, una evidencia más de la profunda crisis económica en la que se encontraba el Estado en aquel momento.

Viñeta 3: Variedad de canales en televisión (p.77)

Entre las características para entender la urbe de Shenzhen destaca que la televisión pública cuenta solamente con dos canales. No llega a describir el porqué de esta situación, pero quizás podemos encontrar su causa tras una mayor falta de libertad de expresión o quizás un deseo gubernamental para no tener a sus ciudadanos con los ojos en la pantalla, característica que Delisle evidencia en más de una ocasión a lo largo de la obra.

Viñeta 4: p. 15

Otro elemento a destacar de Shenzhen son las particularidades de los restaurantes que Delisle visita. Normalmente, el autor acude a varios semanalmente y en esta viñeta destaca que los mejores lugares de hostelería en el país son aquellos donde hay una mayoría de mujeres como camareras. Con comentarios como “son como las estrellas de la Guía Michelín” advertimos cierto tono crítico por parte del canadiense en lo que respecta a este tema.

Viñeta 5: Comparación entre Hong Kong y Nueva York (p. 103)

Más adelante en la novela, el personaje llega a Hong Kong. En esta viñeta, realiza una comparación entre esta ciudad y Nueva York para que el lector comprenda lo comercializada y occidentalizada que se encuentra, a diferencia de Shenzhen. Este cambio de contexto, lleva a Guy a sentirse más cómodo, ya que entiende mejor la dinámica de las calles y el choque cultural resulta más suave.

Viñeta 6: Pensamientos dispares hacia Shenzhen (p.46)

Los pensamientos tras regresar de Hong Kong inmortalizan el rápido apego que el autor toma por la gran ciudad comparándolos con aquellos que tienen los chinos de acercarse a Shenzhen, ciudad que el autor termina casi aborreciendo.

7. Valoración final

Tras el análisis de la novela gráfica de *Shenzhen*, podemos reconocer que se trata de una herramienta útil para la comprensión de la realidad de la ciudadanía china en el contexto previo al establecimiento de una economía china con características comunistas. Una situación marcada por la profunda crisis económica en la que se vio sumido el país y la desmoralización de la población como rasgos distintivos de la China de finales de los años 70 del siglo pasado.

El carácter autobiográfico de la novela brinda cierta legitimidad a la obra en lo que respecta a la narración de los eventos, dado que Delisle es uno de los testigos de la decadencia china. Por otra parte, su origen canadiense permite identificar un claro choque cultural entre el autor, procedente de un Estado con mayores libertades sociales y civiles, y la realidad china, caracterizada por ser una economía centralizada donde el Estado se convierte en un actor central en la vida de los ciudadanos. En último término, todo ello lleva a que el autor ofrezca una visión muy negativa del país, llegando incluso a dilemas personales acerca del concepto de libertad a lo largo de su estancia y que podemos observar a lo largo de la obra.

Por otra parte, a pesar de que *Shenzhen* nos familiariza con la realidad china previa a la instauración de una economía comunista de características chinas, en realidad esta novela gráfica no cuenta con descripciones de carácter históricas o políticas desarrolladas en profundidad directamente. En cambio, a través de la representación de la situación de la ciudadanía, permite al lector entender la decadencia en la que se vio sumido el país en dicho contexto, aunque siempre desde la perspectiva de una persona procedente de un país con características culturales e históricas muy diferentes.

En definitiva, se trata de una obra muy completa que representa de manera muy clara el choque cultural entre dos realidades muy diferentes: la canadiense y la china. No obstante, es recomendable para el lector acercarse a la temática también desde un punto de vista histórico con el objetivo de entender por completo el marco histórico y cultural en el que se inserta la obra.

8. Referencias

Bustelo, P. (26 octubre 2005). *China 2006-2010: ¿hacia una nueva pauta de desarrollo?* Real Instituto Elcano. Extraído el 27 de noviembre de 2023 de: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/china-2006-2010-hacia-una-nueva-pauta-de-desarrollo/

García Rouco, D. (21 mayo 2021). *Crónicas de juventud, de Guy Delisle*. Zona Negativa. Extraído el 24 de noviembre de: https://www.zonanegativa.com/cronicas-de-juventud-de-guy-delisle/

Guy Delisle. Tebeosfera. Extraído el 24 de noviembre de 2023 de: https://www.tebeosfera.com/autores/delisle_guy.html

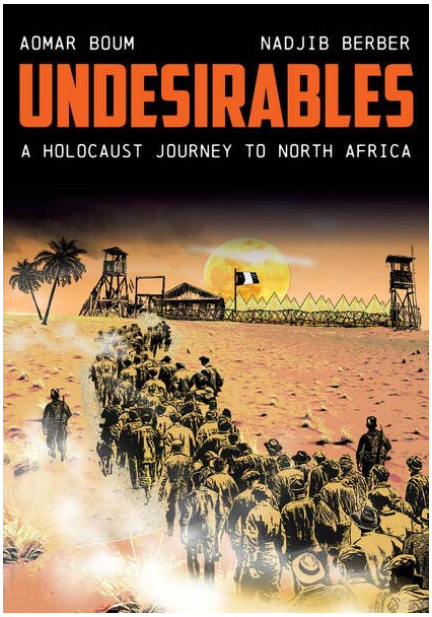
Kam Ng, M. (2003). City profile Shenzhen. *Cities, 20* (6), pp. 429-441. Extraído el 27 de noviembre de 2023 de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275103000817?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=82ccc2a0a8b2314a

Rojo, M. (4 marzo 2023). *Guy Delisle: los viajes y la vida en cómic como "una larga postal"*. Agencia EFE. Extraído el 24 de noviembre de 2023 de: https://efe.com/comunidad-valenciana/2023-03-04/guy-delisle-los-viajes-y-la-vida-en-comic-como-una-larga-postal/#:~:text=%E2%80%9CCuando%20viajo%2C%20intento%20entender%20lo,hablar%2C%20no%20hay%20c%C3%B3mic%E2%80%9D.

Zlata Kolchanova

1. Título

Undesirables: a Holocaust journey to North Africa



2. Autores

Los autores de esta novela gráfica son Dr. Aomar Boum (director y guionista) y Hadjib Berber (ilustrador y guionista).

Aomar Boum (Maurice Amado) nació en Tata, Marruecos. Es catedrático de Estudios Sefardíes en el departamento de Antropología, de Lenguas y Culturas del Cercano Oriente, y de Historia de la Universidad de California (UCLA) y profesor de la Université Internationale de Rabat. Además, es el director del Programa de Honores de Pregrado en Antropología de Lemelson (UCLA). Es especialista en los estudios del Oriente Próximo y el norte de África, los estudios islámicos, los estudios religiosos, los estudios africanos y los estudios judíos. Gran parte de su labor académica está centrada en la antropología y la historia de las relaciones judío-musulmanas desde el siglo XIX hasta la actualidad, aunque también ha trabajado los temas como la historiografía judía marroquí, educación, música, juventud, Holocausto, antisemitismo, migración, deporte, entre otros. Entre una multitud de sus obras destacan: The Holocaust and North Africa. Stanford: Stanford University Press [co-editoed with Sarah A. Stein]; Memories of Absence: How Muslims Remember Jews in Morocco. Stanford, CA: Stanford University Press; Jews of Morocco and the Maghreb: History and Historiography. Hespéris-Tamuda. L1-Fascicule (2-3). 2 volumes. Aomar Boum, Jessica Marglin, Khalid Ben-Srhir, Mohammed Kenbib, eds. Rabat: Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Mohammed V; entre muchas otras.

Nadjib Berber es un dibujante de origen franco-estadounidense-argelino, nacido en Tlemcen, Algeria. Había tomado parte en la participación y en la organización de numerosos eventos de cómic en los EE.UU., Túnez y Argelia. Trabajó como dibujante para la prensa argelina (Revolución Africana, EL Djoumhouria) y para la revista infantil tunecina Kaous Kouzah ("Arco Iris"). En 1992 se mudó a Inglaterra, donde diseñó carteles universitarios, folletos y otras publicaciones dirigidas a los alumnos. También publica postales humorísticas, caricaturas políticas y diseña anuncios para publicaciones académicas y no académicas. Entre los premios y las nominaciones que le fueron otorgados a lo largo de su vida destaca *Independent Publisher*

Book Award for Graphic Novel/Drawn Book. En cuanto a sus obras, en 1986 publicó sus primeros cómics *La Poudre Magique* y *Les Pillards du Desert*.

3. Temática general de la obra

La novela se desarrolla desde la perspectiva de un periodísta judío alemán, Hans Frank, que retrata el ambiente del país desde la década de los años 30, caracterizados por el ascenso de Adolf Hitler al poder. La historia narrada abarca el camino con el que tuvieron que enfrentarse cientos de miles de personas obligadas a huir de sus casas: en su caso, muestra la situación caótica que acaeció el país, la resistencia por parte de diferentes grupos sociales; la huída hacia Francia, hasta que la situación volvió peligrosa hasta en aquel país; sus posteriores viajes a Algeria, España, etc., hasta llegar al continente africano donde retrata su experiencia dentro de los diferentes tipos de campos de concentración y la final llegada liberalizadora de los norteamericanos.

Una vez llegado a su primer campo de concentración, muestra cómo los diferentes tipos de personas "indeseadas" (comunistas, ingleses, musulmanes, judíos, personas de los países africanos, etc.) conviven entre sí, forman amistades, cubren las espaldas de unos u otros, ayudan entre sí, etc.

4. Contextualización

El 22 de junio de 1940 fue firmado el armisticio franco-alemán, según el cual, Francia se partió en dos: el norte y oeste del país estuvo bajo la ocupación alemana, mientras que el sur y las colonias de norte de África estuvieron bajo la dirección de Pétain y régimen de Vichy. La mayor parte de la población residente en esta zona fueron los musulmanes y los judíos nativos, aunque también fue el "refugio" para miles de personas que huyeron de la violencia, leyes raciales o de la amenaza a la guerra al norte de África (los republicanos españoles, los judios de todas las partes del mundo, los soviéticos, etc.). Una vez establecido el régimen de Vichy, fueron denominados como "los indeseables" y fueron internados en los campos de trabajo.

En Marruecos, Argelia, Túnez y en las colonias francesas de África Occidental (Senegal, Mali, Guinea) se creó una red de campos de diferentes tipos: campos penales, campos de trabajo y campos de internamiento. En Marruecos y Argelia estos campos sirvieron para volver a realizar el proyecto ferroviario iniciado en el siglo XIX conocido como la línea Mediterráneo-Níger. El órgano encargado de la gestión de estos campos fue el Ministerio de Producción Industrial y Trabajo. Dado que en la mayoría de los casos se necesitaba la realización del trabajo más forzoso, las autoridades francesas aprovechaban cada disturbio y desobediencia por parte de los internados, y los trasladaban de un campo a otro.

En cuanto a la organización de los presos, estos fueron clasificados en los siguientes grupos: los *Groupements de Travailleurs Étrangers* (GTE), *Groupements de Travailleurs Étrangers Autonomes* (GTEA) y *Groupements de Travailleurs Démobilisés* (GTD). El resto fueron los republicanos españoles, prisioneros políticos y ex-voluntarios judíos de *Légion étrangère* (LE).

El 8 de noviembre de 1942 los aliados iniciaron la operación Torch, que consistió en el desembarco anglo-americano en el noroeste de África (Marruecos y Algeria) a fin de asegurar

cabezas de puente para abrir un segundo frente y aliviar la presión sobre la URSS. Dicha operación fue considerada como un movimiento liberalizador por parte de los internados. No obstante, aunque fue concluida el 16 de noviembre del mismo año, los campos no fueron abiertos y los prisioneros no fueron liberados durante muchos meses hasta que el sueño ferroviario de Vichy no fuera abandonado.

5. Fuentes

De acuerdo a la entrevista realizada a Aomar Boum, la obra *Undesirables: a Holocaust journey to North Africa* se basa en un estudio riguroso elaborado en base a, por una parte, los documentos obtenidos de los museos y, por otra, los testimonios de personas reales. Por tanto, más que una cómic ficticio, se trata de un trabajo etnográfico minucioso, aspecto que también se refuerza con la aparición de numerosos personajes históricos a lo largo de la novela.

Los autores han trabajado con los archivos de los museos de Holocausto de muchos países como Francia, Israel, Marruecos y de los Estados Unidos, destacando la especial importancia del material recopilado por United States Holocaust Memorial Museum. Además, los autores han obtenido acceso a los documentos de International League Against Racism and Anti-Semitism.

En la obra se ha trabajado mucho el aspecto de las relaciones sociales mantenidas entre diferentes personajes: las interacciones entre los judíos alemanes una vez ascendido Hitler al poder; el ambiente en Francia entre los judíos y los musulmanes (la ayuda proporcionada a Hans por parte de Makhlouf durante su estancia en Paris); el ambiente en España en el pleno desarrollo de la Guerra Civil; los trabajos en campos de concentración en los países del norte de África; etc. Todas estas líneas encontraron su inspiración en los testimonios que fueron conservados de milagro a dia de hoy: las memorias y diarios de los prisioneros y refugiados de los campos (*Diario de Djelfa*, de Max Aub), los testimonios de los supervivientes de aquellos tiempos como lo fue el padre de Aomar Boum, y en base a los estudios psicológicos realizados.

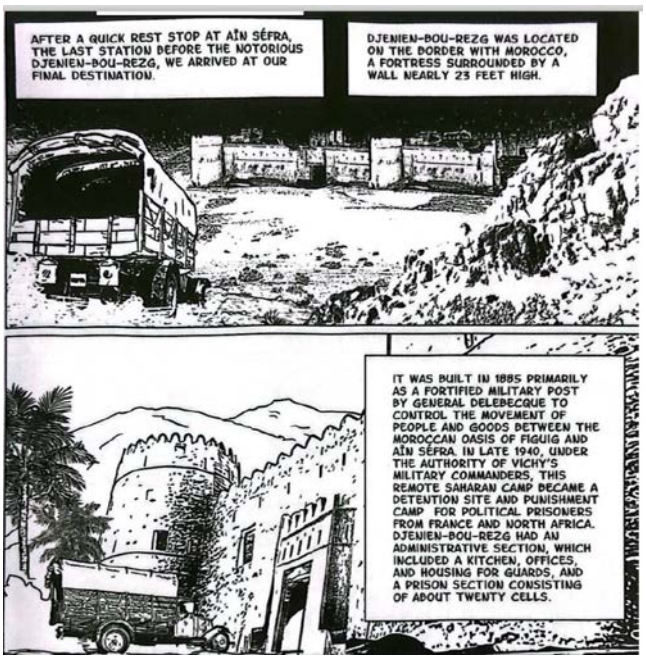
Es importante destacar que durante el Holocausto muchos musulmanes ayudaron a los judíos en las misiones de rescate, un hecho del que pocos conocen: figuras comos Si Ali Sakkat, un político de origen tunecino, salvó las vidas de 60 judíos transportándolos de los campos de trabajo. Otra persona clave fue Khaled Abdul-Wahab, también de origen tunecino, que escondió a una familia judía (en total eran 12 personas) y recibió posteriormente la nominación "Justo entre las naciones" ("Righteous among the Nations"). Muchos musulmanes decidieron quedarse callados acerca de sus hazañas por motivos políticos y personales (por ejemplo, Khaled Abdul-Wahab nunca comentó a su familia sobre sus misiones de rescate).

6. Análisis mediante imágenes

Denominación de *los indeseables*

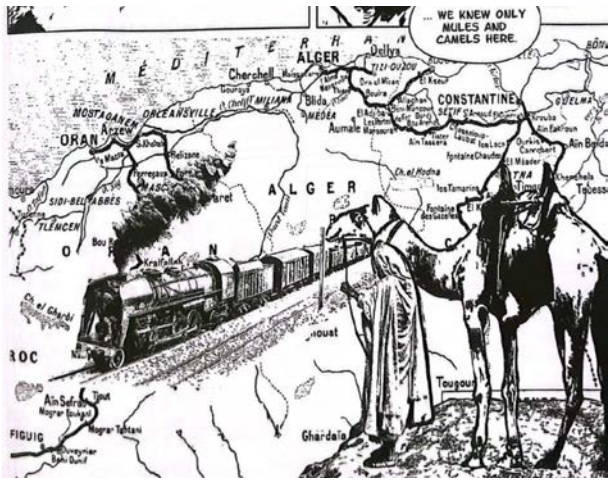
Bajo el régimen de Vichy, los grupos perseguidos por los regimenes nazi y fascista recibieron la denominación “los indeseables”. El gobierno francés buscó maneras para deshacerse de ellos por medio de su internamiento en los campos de trabajo en el norte de África.

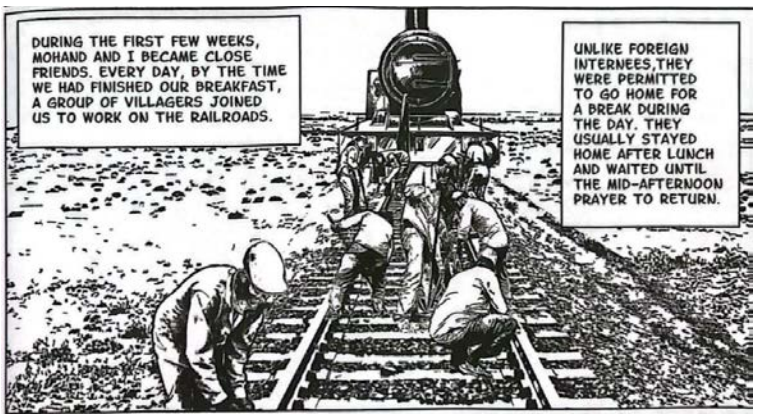
Campos de concentración



Estas dos imágenes muestran dos tipos diferentes de los campos de concentración que existían en el norte de África.

Construcción de la línea ferrocarril Mediteráneo-Níger





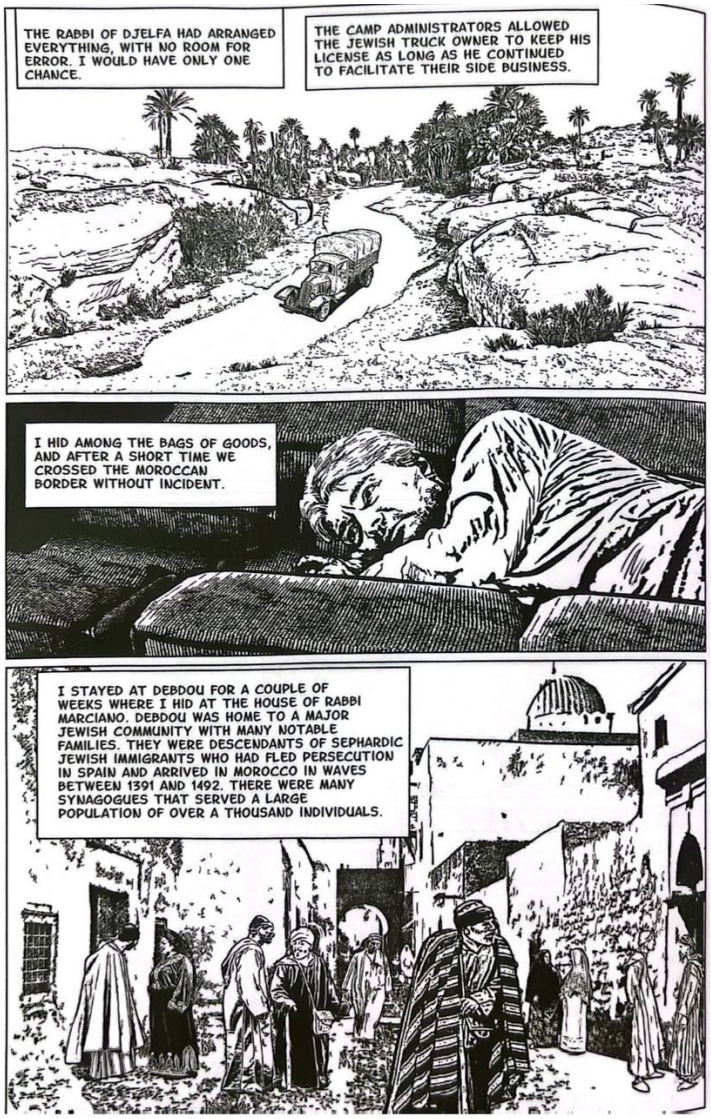
Los prisioneros de los campos del sur de Marruecos y de Algeria tenían que hacer realidad el proyecto abandonado desde el siglo XIX, con el que se pretendía construir la carretera ferrocarril Mediteráneo-Níger.

Tumba o (*the tomb)*

En los campos del sur de Marruecos y Argelia los internados recibían duros castigos, uno de estos es “la tumba”: los prisioneros tenían que dormir en las llamadas tumbas, de dimensiones muy limitadas, durante 25-30 días sin poder moverse. Si el condenado intentaba realizar algún

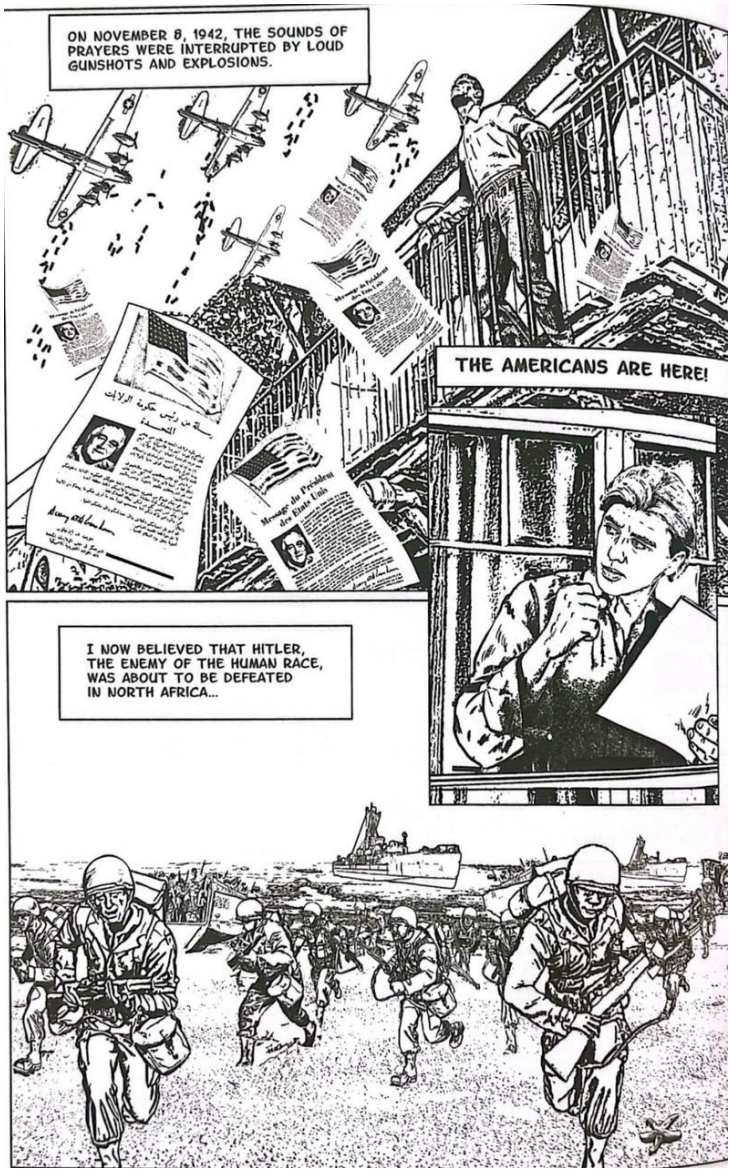
tipo de movimiento, recibía un castigo muy violento. Muchos de estos internados murieron por las picaduras de escorpión, de serpiente, de tifoidea y malaria.

Operaciones de rescate de los judíos



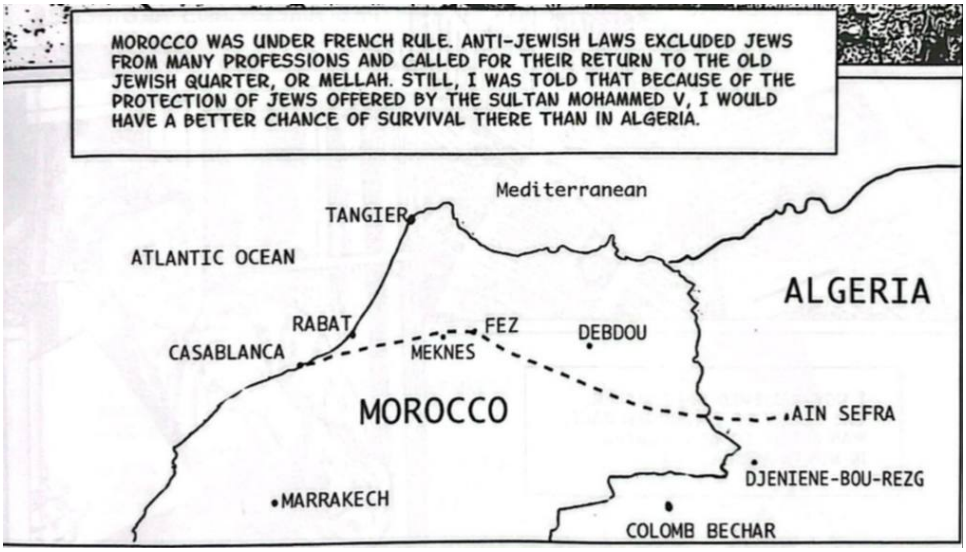
En estas viñetas se muestra un intento de huida de los campos. Como se observa, la complicidad costó la vida a Mohand después de múltiples torturas por parte de los oficiales franceses para obtener la información sobre el plan de Hans Frank.

Operación Torch o el desembarco anglo-americano



La llegada de los aliados al continente suponía la derrota de los países del Eje en el Mediterráneo y, por tanto, la liberalización de los campos.

Relaciones entre los judíos y los musulmanes



Como muestran estas imágenes, las relaciones entre las comunidades musulmana y judía no fueron tan hostiles, como se tiende a pensar. Muchos judíos recibieron ayudas y protección por parte de los musulmanes.

7. Valoración final

Esta novela gráfica es una obra revolucionaria en la literatura sobre el Holocausto en los países del norte de África, al ser una de las primeras en tratar dicho tema. Los autores han realizado un trabajo riguroso a la hora de recopilar el material, acompañado por los testimonios personales de aquellos quienes sufrieron de estos acontecimientos.

Es peculiar la decisión de Boum y Berber de tratar el Holocausto en el Norte de África en forma de una novela gráfica por varios motivos: en primer lugar, el material visual resulta ser muy atractivo para los ojos del público, con lo que el mensaje se capta y se interioriza mejor. En segundo lugar, los autores han hecho mucho énfasis en las relaciones personales y en el factor humano que aparecen a lo largo de toda la obra, desde la ayuda proporcionada para huir hasta

las amistades que surgen en los campos, sin hacer distinción alguna de índole racial, religiosa e ideológica.

Por otra parte, en la novela aparecen figuras históricas, más o menos conocidas, acompañadas de las explicaciones por parte de los autores, que facilitan la lectura y la comprensión del texto. Además, los escritores han intentado ponerse en la piel de cada una de estas personas para transmitir sus opiniones acerca del tema.

En conclusión, se trata de una herramienta muy útil para la comprensión de la temática tratada. Una mención especial merecen las viñetas, elaboradas con mucho detalle y dedicación. A todo público que le interese la problemática de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto y quiera indagar más en el tema, le va a encantar la obra.

8. Bibliografía

Abrevaya Stein, S. & Boum, A. (13 de mayo de 2019). Labor and internment camps in North Africa. *United States Holocaust Memorial Museum. Holocaust Encyclopedia*. Disponible en: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/labor-and-internment-camps-in-north-africa [Consultado: 20 de diciembre de 2023].

Aomar boum (s.f.). Aomarboum.com. Disponible en: https://www.aomarboum.com/ [Consultado: 21 de diciembre de 2023]

Boum, A. & Perego, E. (31 de mayo de 2023). "Undesirables" and the Mediterranean Graphic Novel. *Middle East Report Online*. Disponible en: https://merip.org/2023/05/undesirables-and-the-mediterranean-graphic-novel/

In Memory of Nadjib Berber, Husband of Susan Slyomovics (9 de marzo de 2023). *UCLA.* https://nelc.ucla.edu/nelc/in-memory-of-nadjib-berber-husband-of-susan-slyomovics/

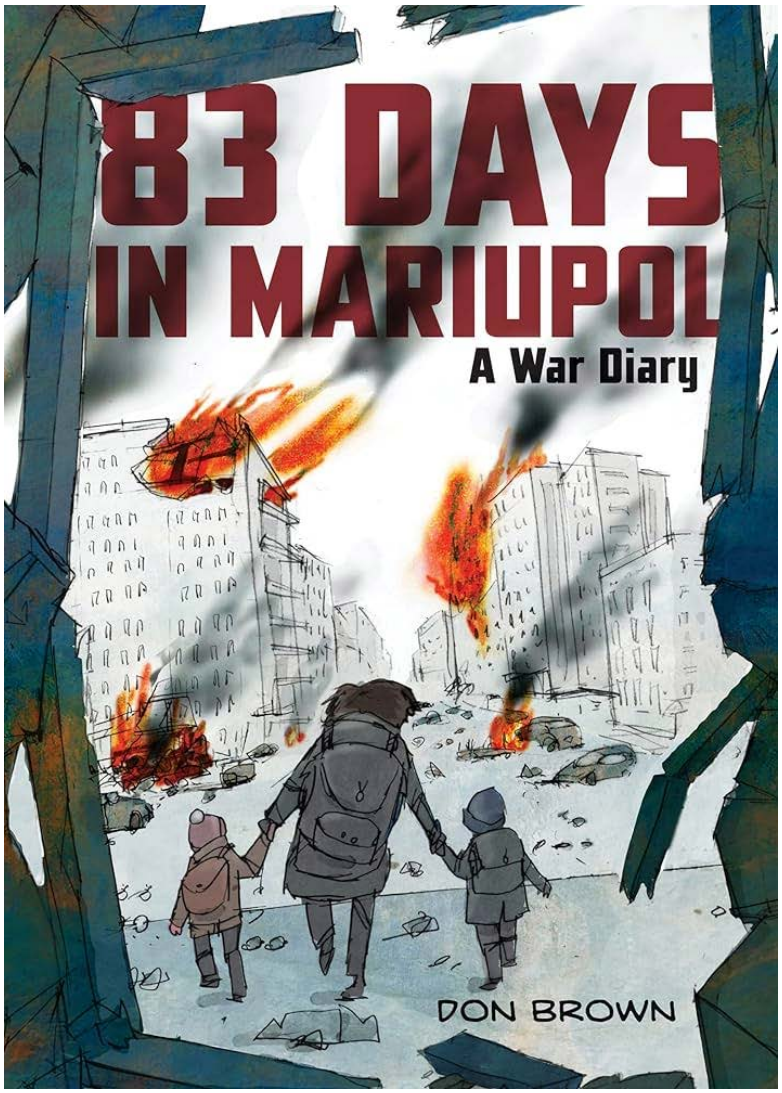
Metzger, J. (s.f.). The Jews of North Africa. *Yad Vashem*. Disponible en: https://www.yadvashem.org/articles/general/the-jews-of-north-africa.html [Consultado: 20 de diciembre de 2023].

Muslim Rescue and Resistance during the Holocaust (s.f.). *Center for Middle Eastern Studies. The University of Arizona.* Disponible en: https://communitycollegeoutreach.arizona.edu/sites/communitycollegeoutreach.arizona.edu/files/handouts/Holocaust%20-%20Presentation.pdf [Consultado: 22 de diciembre de 2023].

Anahit Andreasyan

1. Título

83 Days in Mariupol



2. Autor

Don Brown, autor e ilustrador premiado, ha dejado su marca en el mundo de los libros ilustrados con biografías cautivadoras. Vive en Nueva York y, aunque comenzó a escribir para niños a los 40 años, ha publicado de manera constante con diferentes editoriales. Comenzó como artista y encajó bien en las novelas gráficas de no ficción para niños. Abordó temas difíciles, como el conflicto en Siria en "Unwanted" (2018), y se esfuerza por incluir historias femeninas en sus obras. Destaca su libro "Estados Unidos está bajo ataque", sobre el 11 de septiembre, un proyecto delicado para él al tratar de transmitir ese evento a las generaciones más jóvenes. Los libros de Don Brown han recibido elogios de la crítica y numerosos premios, incluido el Horn Book Honor y el William Allen White Award. "The Great American Dust Bowl" fue nominado para el Texas Blue Bonnet Award, siendo la tercera vez que una de sus obras recibe tal distinción.

3. Temática general

Esta novela gráfica se presenta como un impactante diario de guerra, enfocándose en el conflicto desencadenado por la operación militar especial anunciada por Putin el 24 de febrero de 2022 en Ucrania. La trama se centra en Mariupol, objeto primordial de los ataques rusos en la costa del mar de Azov. A través de un relato día a día, la obra explora la experiencia de la guerra, desde la vivencia de los bombardeos hasta las historias personales, las estrategias de supervivencia y los lugares de refugio improvisados. Los momentos cruciales, como el ataque a la planta siderúrgica de Azovstal y al teatro utilizado como refugio, se destacan en la narrativa. La obra culmina con la rendición de las fuerzas ucranianas, la toma de control ruso sobre Mariupol y la forzada evacuación de los ciudadanos tras 83 días de horror.

4. Contextualización

La invasión de Rusia a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, marcó un aumento significativo de los conflictos internacionales entre estados (Milián et al., 2022). Las tensiones venían siendo crecientes desde 2021, cuando Rusia desplegó numerosos soldados y equipamiento militar cerca de la frontera, generando roces con la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. El despliegue de mercenarios, como los de la compañía Wagner, ejemplifica esta escalada. Rusia comenzó a bombardear el este del Donbás tras reconocer a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes.

A pesar de llegar a las afueras de Kiev, la resistencia ucraniana impidió a las tropas rusas tomar la ciudad, llevando a la retirada y reubicación en el Donbás, concentrándose en la parte oriental y estableciendo un corredor terrestre hacia Crimea y Rusia. En mayo, Mariupol cae bajo control ruso. En septiembre, la movilización de 300,000 reservistas rusos provoca una fuga de ciudadanos hacia países como Armenia y Turquía. Desde el inicio, la UE impuso sanciones a políticos, empresarios y militares rusos, así como a Putin y sus ministros, extendiéndose posteriormente a oligarcas y propagandistas. Se hicieron bloqueos económicos como restricciones a transacciones y accesos al sistema SWIFT, además de limitar vuelos de compañías rusas en Europa. Occidente envió armamento a Ucrania, y la situación persiste como una guerra de desgaste hasta el momento actual (Andrino et al., 2022).

Rusia ha perdido más de 300.000 soldados desde que comenzó la guerra (El País, 2023) según las autoridades ucranianas. Occidente se enfrenta a la peor crisis energética debido a la dependencia del gas ruso y el corte de suministros que hace Putin como castigo por las sanciones contra el país. La inflación subió a nivel global con un aumento de precios en todos los productos, disminuyendo el poder adquisitivo, lo que ha provocado que los Estados tengan que proporcionar ayudas a las familias. También han aumentado exponencialmente las tensiones internacionales, con la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, lo que ha provocado que Rusia despliegue soldados en la frontera con este último. La guerra ha provocado que más de 8 millones de ciudadanos ucranianos se hayan desplazado a otras partes de Europa buscando refugio y otros que se han movido dentro del país hacia la parte occidental. Los hombres tienen la salida prohibida del país por si se necesita que vayan a la guerra, y Ucrania depende completamente del suministro de armas que hace occidente, así como voluntarios que vayan a la guerra.

5. Fuentes

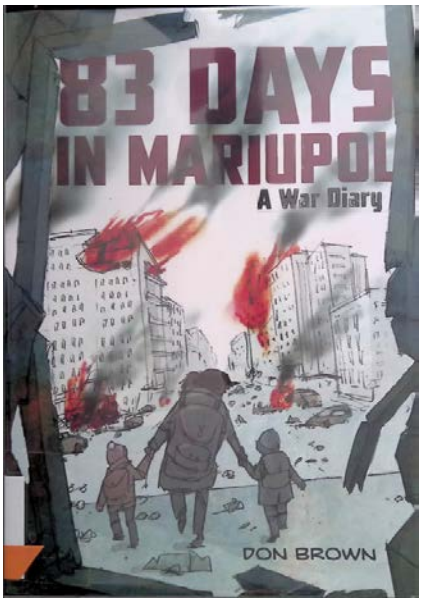
El autor, siendo estadounidense y sin haber experimentado la guerra de primera mano, basa su obra en una bibliografía mayormente compuesta por la prensa anglosajona, destacando medios como BBC, The Washington Post, The New York Times y CNN, así como fuentes adicionales como Reuters y Radio Free Europe en menor medida. Al examinar su bibliografía, se observa una peculiar forma de citar fuentes, utilizando frases entre comillas que aparecen en la novela y que luego atribuye a su fuente. Entonces, nos damos cuenta de que la totalidad del texto de la novela y las conversaciones extraídas provienen de periódicos que relatan testimonios orales de víctimas, sobrevivientes y refugiados de la guerra.

La biografía del autor revela su constante búsqueda por relatar los hechos de manera fiel a la realidad. Este enfoque se refleja en la novela, donde no solo las imágenes, sino también la narrativa lineal de la guerra se construye meticulosamente a partir de los testimonios recopilados. Esto subraya el arduo trabajo involucrado en la elaboración de la obra, que se nutre no solo de la creatividad visual, sino también de una profunda investigación respaldada por relatos verídicos de los afectados por el conflicto.

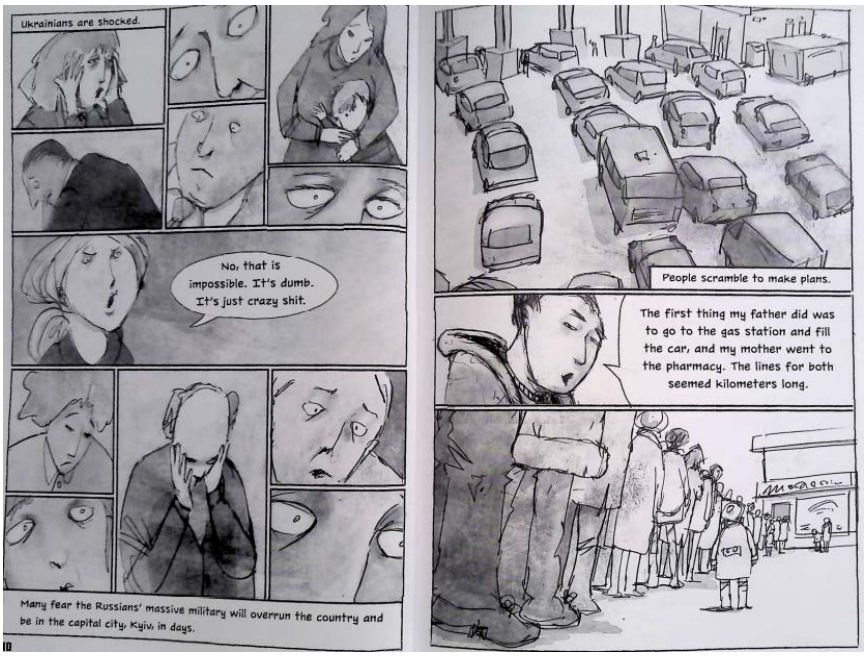
6. Análisis mediante imágenes

A lo largo de la novela, las imágenes se mantienen en una escala de grises, blancos y negros, lo que sugiere una elección deliberada por parte del autor. Este tono monocromático puede interpretarse como una representación simbólica de la guerra y sus consecuencias, evitando la riqueza cromática para enfocarse en la crudeza de la situación, así como puede intensificar la sensación de tragedia y desolación. Así, se establece una atmósfera sombría y reflexiva, sumergiendo al lector en la narrativa de la guerra de manera más emotiva.

En las imágenes, se emplea la técnica del "trazo suelto" o "trazo libre". Este enfoque se distancia de la precisión y la meticulosidad, optando por líneas más libres y gestuales, lo que a menudo resulta en una estética más artística y expresiva. En el mundo artístico, esta técnica se utiliza para transmitir y hacer sentir al público nuestras propias sensaciones en el momento, y en este caso, ayuda mucho a expresar el caos y la espontaneidad de los acontecimientos. Esta técnica está caracterizada por trazos esbozados, líneas inacabadas y una representación simplificada de los elementos con fines expresivos y narrativos. En esta escena, por ejemplo, los ucranianos salen de los sótanos para cocinar fuera, pero cuando empiezan los bombardeos dejan todo y salen huyendo.

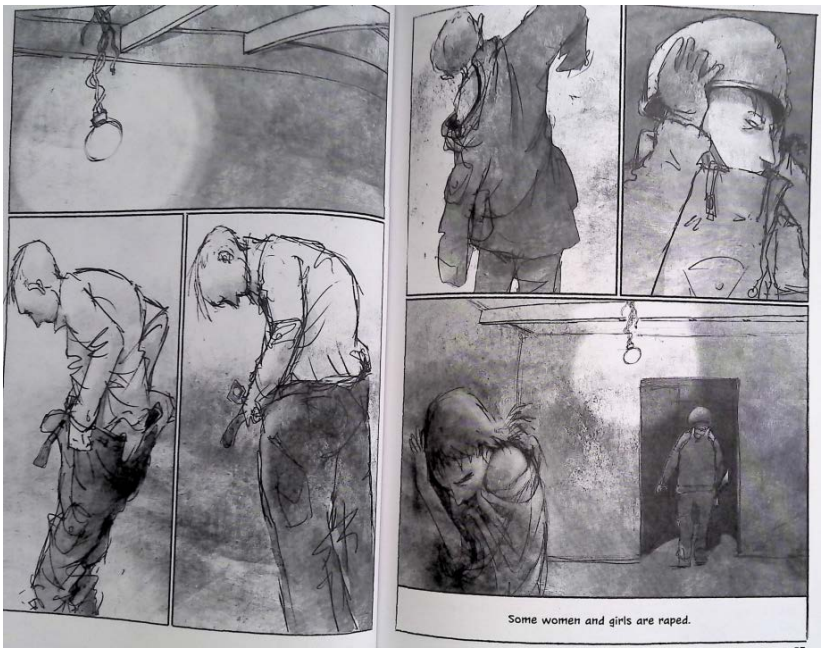


La portada presenta un desgarrador escenario en el que una mujer, acompañada por sus dos hijos, escapa de los bombardeos mientras edificios y autos arden en llamas. Esta imagen refleja la cruda realidad que millones de mujeres enfrentan, viéndose obligadas a huir solas con sus hijos mientras sus esposos están en el frente. Mayoritariamente, estas mujeres son jóvenes, algunas incluso embarazadas, quienes han tenido que evacuar en trenes o, en algunos casos, caminar largas distancias para alcanzar lugares seguros. En España, destaca el proyecto "Hotel de las Madres" en Valencia, que ha destinado uno de sus espacios para albergar a 50 mujeres ucranianas con sus hijos, ofreciéndoles refugio y alimentación en medio de esta difícil situación (Román, 2022).

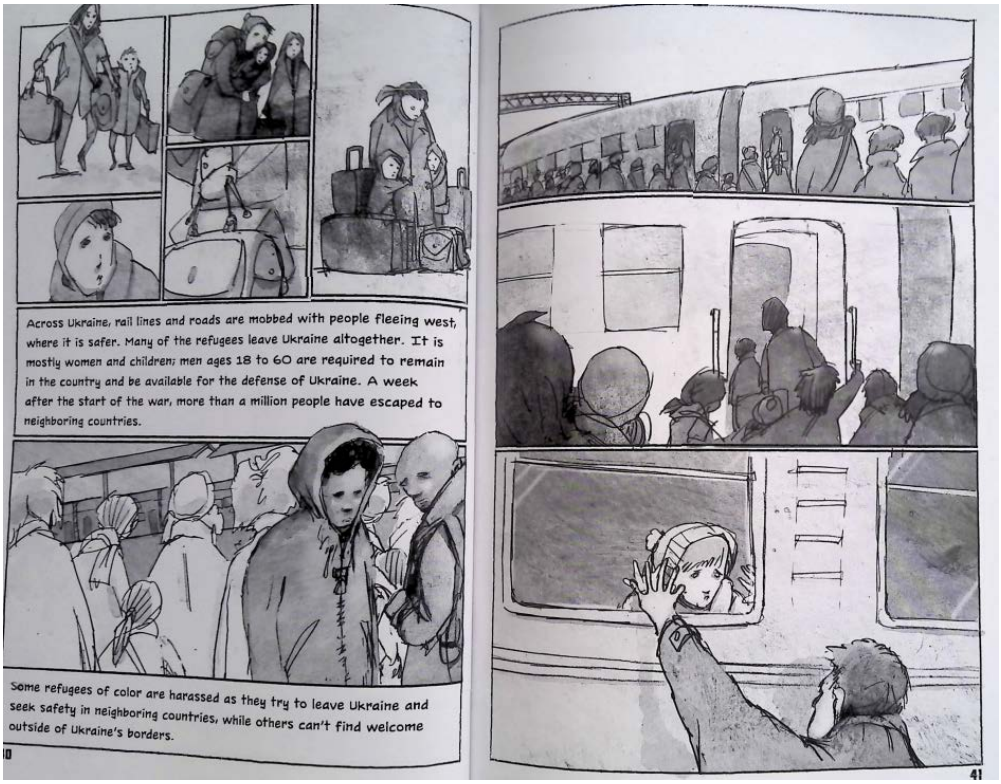


En esta imagen, se capturan las primeras reacciones a la guerra. Los planos generales presentan filas interminables de coches tratando de escapar del país, mientras que otro destaca las largas colas diarias en supermercados y farmacias. Además, se incluyen planos detalle que enfocan unos ojos preocupados, resaltando el temor hacia la guerra. La representación también aborda la negación de una mujer ante la cruda realidad que se desarrolla, además de otras reacciones de miedo y shock, añadiendo capas emocionales y narrativas a la complejidad de la situación.

En esta otra imagen, se resalta la respuesta internacional de rechazo a la guerra. Manifestaciones masivas se organizaron en toda Europa en solidaridad con Ucrania, exigiendo un alto al fuego. En París, se reprodujo el himno de Ucrania en la Plaza de la República. En Alemania, las protestas se centraron en la oposición al corte de suministro de armas a Ucrania. Por otro lado, tras la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, estallaron manifestaciones y protestas contra la guerra en toda Rusia. Sin embargo, estas protestas se enfrentaron a una represión generalizada por parte de las autoridades rusas. Según OVD-Info, al menos 14,906 personas fueron detenidas entre el 24 de febrero y el 13 de marzo. Además, más de 1,300 manifestantes fueron arrestados cuando, en septiembre de 2022, Putin llamó a los reservistas para luchar en Ucrania (Peter y Gozzi, 2022).

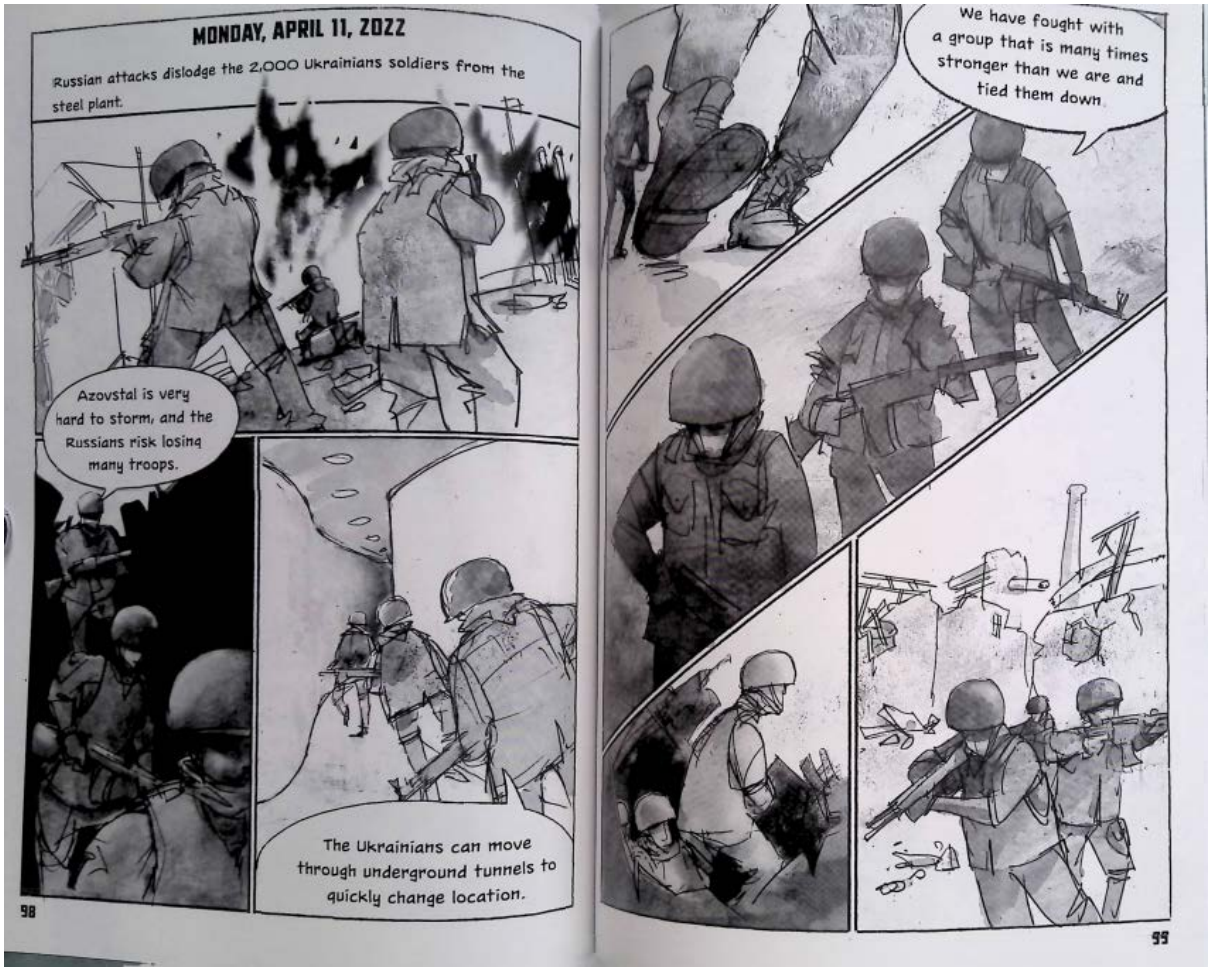


En esta otra imagen, se destaca la difícil situación de las mujeres y niñas durante la guerra, quienes han sido víctimas de violaciones. De acuerdo con Amnistía Internacional, la violencia de género se ve agravada en las zonas afectadas por el conflicto debido a la falta de seguridad, la ausencia o debilitamiento del Estado de derecho, la impunidad generalizada para los perpetradores y la desconfianza en las autoridades de ocupación. Además, se añade el estigma asociado con revelar experiencias de violencia sexual y de género. Maryna*, una trabajadora humanitaria, compartió con Amnistía Internacional que “el abuso sexual es un grave problema para las mujeres. Yo recibí formación, y nos dijeron que había casos en que [también] los niños y niñas, tras la evacuación, mostraban señales de haber sufrido abuso sexual.”

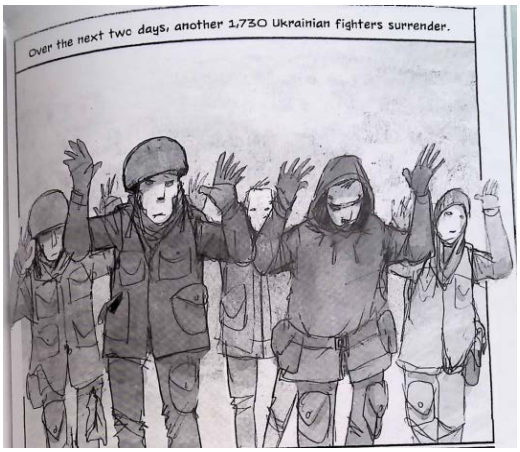


Esta imagen recuerda a las impactantes escenas que solíamos presenciar en las noticias, donde hombres se despiden de sus seres queridos antes de partir en tren hacia otras partes de Europa. Los vagones se llenaban de personas y los ucranianos hacían fila para abordar y buscar refugio. Los refugiados ucranianos se han enfrentado a desafíos considerables, como la búsqueda de vivienda, empleo y servicios esenciales en sus nuevos lugares de residencia.

Los países europeos han desplegado grandes esfuerzos para recibir a estos refugiados, y destacadamente, muchos particulares se han ofrecido como voluntarios para acogerlos en sus propias casas. Los niños han tenido la oportunidad de asistir a la escuela y aprender el idioma local, mientras que para los adultos se ha trabajado en la búsqueda de oportunidades laborales. Este proceso refleja una respuesta solidaria y colaborativa en medio de las dificultades a las que se enfrentan los desplazados ucranianos.



En esta imagen se narra el asalto a la planta siderúrgica de Azovstal, que representaba un símbolo de la resistencia ucraniana. Durante cerca de tres meses, tanto soldados como civiles buscaron refugio en la compleja red de túneles y búnkeres de la planta. Para noviembre de 2022, las autoridades ucranianas estimaban que al menos 25,000 personas habían perdido la vida en los combates en Mariúpol. Tras el ataque, una cantidad desconocida de soldados quedó sepultada bajo los escombros, y miles fueron hechos prisioneros de guerra después de que Kiev aceptara rendirse. El 17 de mayo de 2022, los primeros soldados ucranianos de Azovstal fueron trasladados a instalaciones en territorio separatista prorruso, incluido el tristemente célebre centro de detención de Olenivka, donde más tarde ocurrió una explosión misteriosa que resultó en la muerte de 50 prisioneros de guerra (Borges, 2023).

La novela concluye 

con la caída de la ciudad de Mariupol el 17 de mayo de 2022 bajo mandato ruso.

7. Valoración personal

La novela gráfica resulta sumamente conmovedora al abordar las tragedias de la guerra en Ucrania. El autor, conocido por crear obras dirigidas a niños, logra transmitir de manera adecuada y delicada la gravedad de la situación. La elección de imágenes y la técnica de trazo libre utilizada en las ilustraciones contribuyen a suavizar el impacto emocional de escenas traumáticas, como los cuerpos sin vida, sin perder la fidelidad a la realidad de los acontecimientos y las masacres.

Don Brown destaca por su enfoque meticuloso al construir la narrativa, respaldado por una exhaustiva investigación de fuentes que incluyen testimonios orales de víctimas y refugiados de la guerra. La obra no solo se distingue por su creatividad visual, sino también por el compromiso del autor con la autenticidad en la representación de los impactos humanos y sociales del conflicto. En conjunto, la novela gráfica logra transmitir de manera efectiva la complejidad y la tragedia de la guerra, brindando una experiencia reflexiva y emotiva para los lectores.

La novela gráfica desempeña un papel crucial en la preservación de la memoria histórica, actuando como un testimonio visual y narrativo de los eventos traumáticos de la guerra en Ucrania. Al abordar la tragedia de manera sensible pero impactante, el autor Don Brown logra transmitir la gravedad de la situación sin perder la autenticidad de los hechos.

Este enfoque contribuye a evitar que la memoria de la guerra se desvanezca con el tiempo y ofrece a las generaciones futuras una herramienta valiosa para comprender y recordar los eventos. La esperanza de que estas narrativas sirvan como lecciones de la historia es fundamental para prevenir la repetición de conflictos similares en el futuro. Al compartir estas experiencias de manera emotiva y reflexiva, la novela gráfica se convierte en una herramienta educativa que busca generar conciencia y fomentar el compromiso con la paz y la prevención de tragedias similares en el mundo.

8. Bibliografía

Andrino, B., Llaneras, K., Hidalgo, M., Grasso, D., & Clemente, Y. (2022, marzo 25). Todas las sanciones a Rusia, de un vistazo: así actúa la UE para estrangular la economía de Putin. Ediciones EL PAÍS S.L. https://elpais.com/economia/2022-03-25/todas-las-sanciones-a-rusia-de-un-vistazo-asi-actua-la-ue-para-estrangular-la-economia-de-putin.html

Bigg, M. M. (2023, febrero 28). Guerra en Ucrania: 6 consecuencias que ha tenido en el mundo. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2023/02/28/espanol/guerra-ucrania-impacto.html

Borges, A. (2023, abril 20). "Sobreviví Azovstal": los veteranos de una batalla decisiva cuentan su historia a. Euronews. https://es.euronews.com/2023/04/20/sobrevivi-azovstal-veteranos-batalla-decisiva-historia-euronews-ucrania-guerra-rusia

El País (2023, octubre 31). Guerra de Ucrania: resumen del 31/10/2023. Ediciones EL PAÍS S.L. https://elpais.com/internacional/2023-10-31/guerra-de-ucrania-y-rusia-en-directo.html

Milián, I. N., Aspa, J. M. R., García, J. U., Arestizábal, P. U., Ariño, A. V., & Ariño, M. V. (2022, junio 9). Alerta 2022! Informe sobre Conflictos, Derechos Humanos y Construcción de Paz. *Escola de Cultura de Pau.* https://escolapau.uab.cat/alerta-2022-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/

Pérez Miguel, M. (2023, febrero 23). Cuándo empezó la guerra en Ucrania: las fechas clave del conflicto. OndaCero. https://www.ondacero.es/noticias/mundo/cuando-empezo-guerra-ucrania-fechas-clave-conflicto_2023022363f75093bbe58a00014dc787.html

Peter, L., & Gozzi, L. (2022, septiembre 21). Guerra en Ucrania: más de 1.300 detenidos en Rusia por protestar contra la decisión de Putin de movilizar más tropas. BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62989769

Román, P. G. (2022, mayo 1). LAS MADRES UCRANIANAS, HEROÍNAS DE LA GUERRA. Juntos por la vida; Fundación Juntos por la Vida. https://www.juntosporlavida.org/blog/las-madres-ucranianas-heroinas-de-la-guerra/

Maria Mercanzin y Sarah Léonard

1.Título

Qahera

2. Autor / es

Deena Mohames es una novelista gráfica que viene de Egipto. Sus padres y su hermano son todos médicos (Cook, R., 2023). Ella empezó escribir su primer novel gráfico, “Qahera” cuando tenía 18 años y lo publicó en Tumblr en inglés en 2013. Decidió hacerlo después de

leer un artículo misógino que trataba de las mujeres musulmanes. Al inicio, la autora quería publicar Qahera en anónimo, pero luego, cuando diferentes personas empezaron a escribir sobre su novela, decidió que la gente tenía que saber que el autor era, en realidad, una autora egipcia. Por eso, al final decidió revelar su identidad (Hayden, S., 2023). Después "Qahera", Deena Mohames, escribió otra novela gráfica titulada "Shubeik Lubeik". Esa novela contaba la historia de tres personas que viven en un mundo en el que los deseos se venden y se realizan (GlobArt). Hoy en día, Deena no puede vivir solo de sus noveles y tiene, por lo tanto, otro trabajo al lado, como diseñadora gráfica e ilustradora (Cook, R., 2023). En 2017 ganó el premio de la mejor novela gráfica y el gran premio del festival CairoMix por su novela Shubeik Lubeik (GlobArt).

3. Temática general

Qahera cuenta la historia de una superheroína musulmana egipcia que lucha contra diferentes problemáticas sociales, entre todas la islamofobia y la misoginia.
Cada cómic aborda una temática específica. Está presente la crítica a la objetivación de las mujeres y la denuncia a las violencias contra ellas. Además, se habla en lo específico de las mujeres racializadas y del paternalismo occidental que pretende salvarlas de la "opresión" del velo. Se menciona la misoginia presente en los productos culturales, por ejemplo, la música, que muy a menudo pasa desapercibido. Finalmente, hay también elementos más relacionados a la política, como por ejemplo el conflicto israelí – palestino.

4. Contextualización

Como en muchas partes del mundo, en Egipto la situación de las mujeres es leja de la igualdad con los hombres y ellas son víctimas de violencias y de acoso sexual frecuentes.
En el año 2013, ONU Women, hizo una encuesta sobre el tema y los resultados son que 99,3% de las mujeres egipcias ya había vivido una forma de acoso en su vida y 82,6% no se sentía segura caminando por las calles del país (UN Women, 2013). Hay una incapacidad de las autoridades de poner medidas en acción para luchar contra estas discriminaciones y violencias contra las mujeres porque fue un tema dejado de lado por los diferentes gobiernos que se sucedieron. Además, esas violencias y discriminaciones existen en la esfera privada pero también en la esfera pública. Por lo tanto, los actores responsables son al mismo tiempo, actores no estatales y actores estatales, es decir, tantos esposos, miembros de familia, agresores desconocidos, como fuerzas del orden (Amnesty, 2015).

Asimismo, un elemento importante en el problema en Egipto es la cultura de la impunidad. De hecho, hay un fracaso de las autoridades en prevenir, investigar y castigar esas violencias o en dar reparación e indemnización a las víctimas. La consecuencia de esta impunidad es que las violencias son aceptadas en la sociedad y que las mujeres que señalan las violencias se ven estigmatizadas. Esa falta de protección causa el sufrimiento de las víctimas en silencio (Amnesty, 2015). En Egipto, el patriarcado está anclado en las normas y valores que guían la vida social (Abbott, 2017), y, por lo tanto, es difícil salir de esa dinámica.

En la esfera pública, las mujeres son víctimas de acoso sexual en las calles, transportes públicos, escuelas, universidades, lugar de trabajo. Ellas son también sujeto a agresión de grupos en el marco de manifestaciones, fiestas religiosas u otras grandes reuniones. Las

autoridades conocen el mecanismo de esas agresiones que son previsibles, pero no actúan para impedirlas o dan respuestas simbólicas (Amnesty, 2015).

Aunque la situación de la mujer en Egipto todavía es problemática, su condición ha evolucionado de manera considerablemente. De hecho, en la sociedad tradicional egipcia la reclusión de las mujeres del espacio público fue la norma, poque el espacio público estaba reservado a los hombres. Después, en el siglo XIX, hubo una serie de reformas que mejoraron la condición de las mujeres y ese tema apareció en la escena pública. Eso causó el fin de su aislamiento de la sociedad. Luego, en el periodo de entre guerra, también hubo cambios. Las mujeres tenían más acceso al espacio público, a la instrucción y al trabajo. Los primeros movimientos feministas nacieron en ese momento, pero independientemente de la movilización, la constitución de 1923 todavía no menciona la igualdad entre los géneros. En los años cincuenta, hubo una vuelta atrás porque bajo el gobierno de Nasser, las asociaciones de las mujeres fueron prohibidas y el feminismo se convirtió en una acción del estado. En el año 1971, la constitución reconoció la igualdad sólo si es en acuerdo con la Sharî'a y eso fue también una vuelta atrás porque el texto fue interpretado de manera muy rígida. Pero en los años ochenta, nuevas asociaciones de mujeres reaparecieron y las mujeres adquirieron diferentes derechos hasta hoy, como el derecho al divorcio, derechos sobre la custodia de los hijos, cuotas en el parlamentario, leyes sobre el acoso sexual,.. (Monqid, 2016).

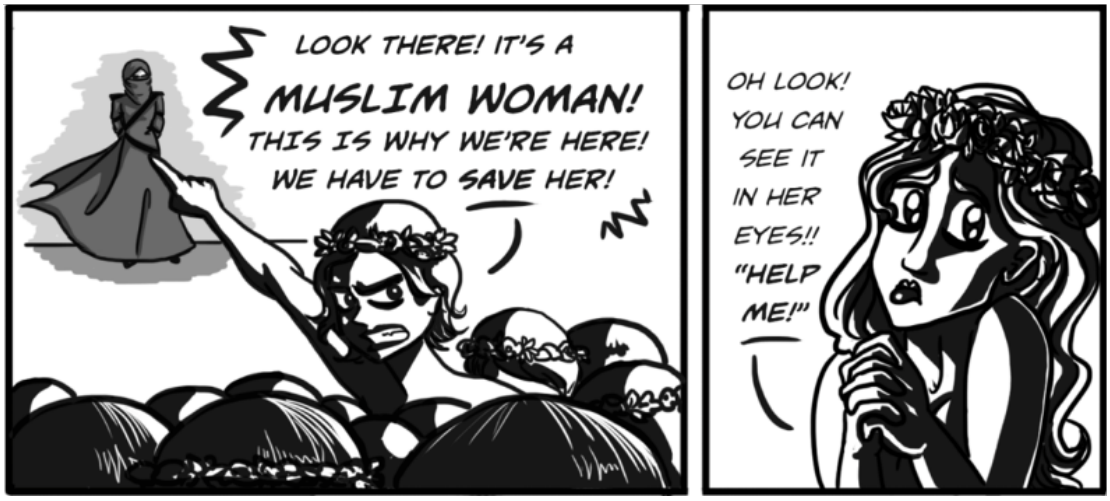
5. Fuentes

Para crear su cómic, Deena Mohames se inspiró en la sociedad que la acerca. Ella es egipcia y, por lo tanto, es un testimonio directo de las violencias y del acoso contra las mujeres en Egipto. Además, toma también inspiración en los medios de comunicación. Es eso lo que le alentó a hacer el primer capítulo. Por lo tanto, la autora usa su propia experiencia, la que es su fuente que ve como fuente.

6. Análisis mediante imágenes

La novela gráfica Qahera se divide en diez partes, con una versión en inglés y una versión en árabe. En las viñetas, no hay colores y los dibujos son en blanco y negro.

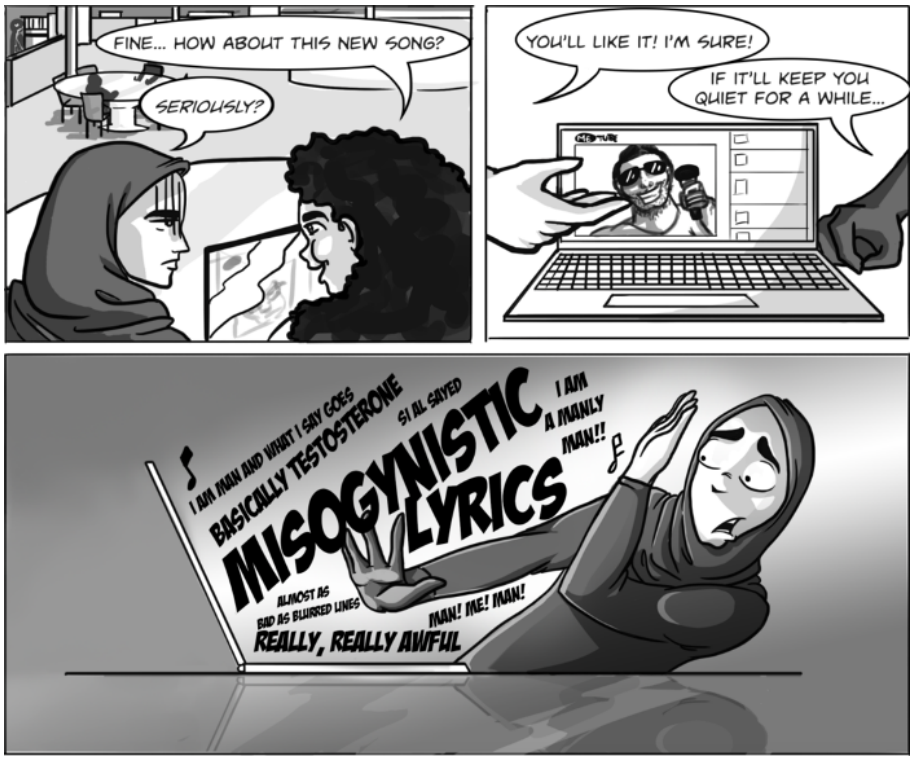
Primero, esta viñeta de la parte 2 ilustra el hecho que a veces feministas occidentales intentan "salvar" las mujeres musulmanas porque piensan que no están libres et y que necesitan alguien más para ayudarle. Eso hace referencia al hecho que el feminismo puede decir que las mujeres musulmanas son más opresadas de las "occidentales". Se ve por ejemplo con el debate sobre



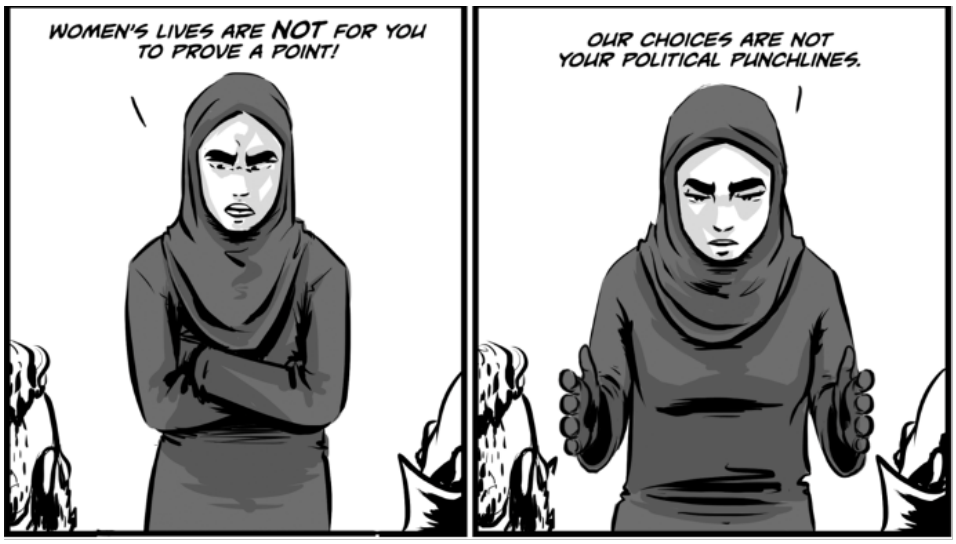
el velo. Algunas personas dicen que el velo es una forma de opresión, aunque puede ser un elegido, que no respecta la libertad de culto y no ayuda la causa de las mujeres.

Con esa viñeta de la parte 3, la autora denuncia el hecho que la culpa del acoso sexual, cual a mundo culpa a las mujeres y no a los hombres. En este caso el agente de policía subraya la manera de vestirse de la mujer. Este tipo de comportamiento alienta a los hombres a conseguir actuar de esa manera porque al final no son considerados culpables y eso refuerza la impunidad que obliga a las mujeres a quedar en el silencio.

Esta viñeta de la parte 4 puede interpretarse como una ilustración del acoso y de la violencia en las reuniones de personas como las manifestaciones. Puede referirse a las “revoluciones del 25 de enero” en que ocurrieron muchas violencias en contra de las mujeres, incluido por parte de las fuerzas del orden (Amnesty, 2015). La autora nos muestra a la mujer como una víctima, pero también como personas fuertes que luchan por sus derechos y su libertad.



Luego, en esta viñeta vemos a los personajes escuchando música y que las letras reflejan ideas que van en contra de los valores feministas porque transmiten valores misóginos. De hecho, los productos culturales como la música tienen un rol en la mejora de la condición femenina porque están muy presentes en la sociedad y pueden transmitir mensajes nefastos para las mujeres. Por lo tanto, ese tipo de producto cultural consigue las discriminaciones hacia las mujeres.



La última viñeta (Parte 7), trata del elegido de las mujeres. En los dibujos que preceden esto, vemos a dos hombres tener un debate sobre el hecho que es mejor o no para una mujer llevar el velo. La moral de esa parte es que los hombres no pueden elegir cómo las mujeres se vistan

o cómo se comporten. La autora intenta transmitir el hecho que las mujeres deben tener más libertad, que los hombres no pueden intervenir en todas partes de sus vidas.

7. Valoración final

A la luz de lo explicado antes, podemos afirmar que Qahera es una herramienta no solo útil, sino también fundamental para el estudio de las discriminaciones contra las mujeres musulmanas y árabes. Con su estructura que a primera mirada podría parecer "sencilla", consigue, quizás justo gracias a esta sencillez, impactarnos profundamente, llamando nuestra atención y haciéndonos poner en la piel de la protagonista y, en consecuencia, también en la de todas las mujeres musulmanas que sufren discriminaciones a lo largo de sus vidas enteras.
Personalmente, es muy interesante porque nos empuja a cuestionarnos, a preguntarnos si no somos también nosotros parte de este círculo vicioso de odio y prejuicio, y cómo podríamos actuar de tal manera para llegar a volvernos en personas mejores.
Un producto cultural de este tipo es capaz de llegar a un público muy amplio y diversificado, despertando así las conciencias de distintos estratos de la población y, quizás, generar cambios positivos. Sería muy interesante ver cómo navegaría Qahera en la ola de discriminación que sigue ocurriendo y generando odio a nivel global. Esta, quizás, es la única crítica a esta novela gráfica: termina demasiado pronto.

8. Bibliografía

Amnesty. (2015). *Circles of hell: Domestic, public and state violence against women in Egypt; Resumé* (MDE 12/004/2015). https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/05/MDE1200042015FRENCH.pdf

Abbott, P. (2017). *Gender In Egypt, Iraq, Jordan, Libya, Morocco And Tunisia* (Gender Equality and Mena Women's Empowerment in the Aftermath of the 2011 Arab Uprisings, pp. 13-30). Arab Transformations Project. http://www.jstor.org/stable/resrep14099.7

Cook,R. (15 de enero 2023). *Graphic novelist Deena Mohamed: 'People seem tol ove how Egyptian my work is"*, The Guardian. https://www.theguardian.com/books/2023/jan/15/deena-mohamed-your-wish-is-my-command-graphic-novel-interview

Deena Mohamed, la relève de la bande-dessinée, GlobArt, consultado el 20 de noviembre 2023, en https://glob.art/deena-mohamed-la-releve-de-la-bande-dessinee/

Hayden, S. (31 de mayo 2023). *A graphic novelist in egypt: "I'm very open with sharing my journey"*, The Irish Times, https://www.irishtimes.com/world/middle-east/2023/05/31/a-graphic-novelist-in-egypt-im-very-open-with-sharing-my-journey/

Monqid, S. (2016). Mouvements féminins et féministes en Égypte: Rétrospective et histoire d'une évolution (fin XIXème siècle à nos jours). *Insaniyat*, *74*, 73-49. https://doi.org/10.4000/insaniyat.16591

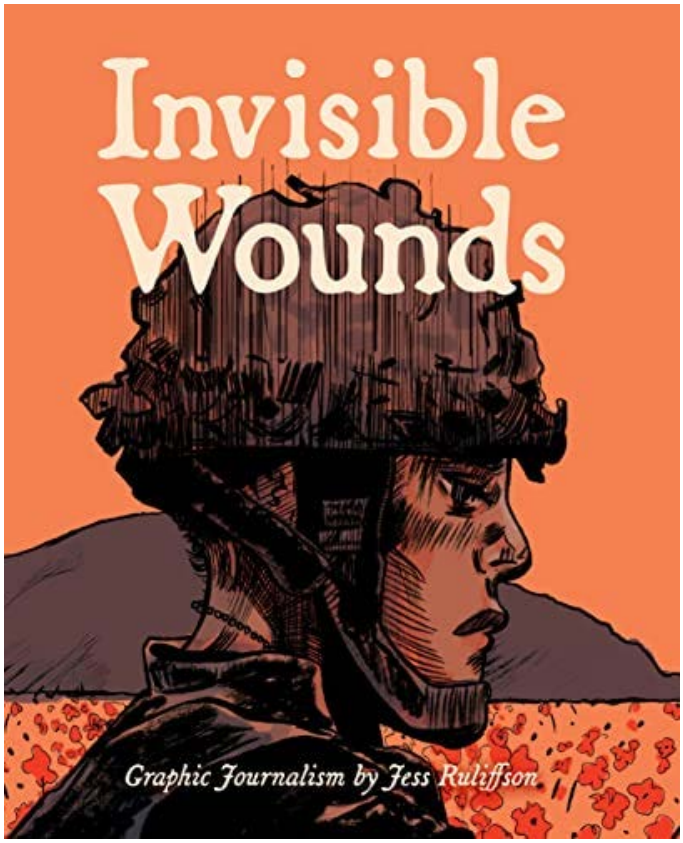
UN Women. (2013). *Study on ways and methods to eliminate sexual harassment in Egypt*. https://www.gisf.ngo/wp-content/uploads/2020/02/2172-UN-Women-2013-Study-on-Ways-and-Methods-to-Eliminate-Sexual-Harassment-in-Egypt.pdf

Western, W. C., Minuet, M. C., De Oto, A., Dube, S., Picolo, M. F., Guimaraes, C. A., Mbaya, É.-R., Carrascosa, M. R., Rahal, D. M., Segura, J. C., & Vera, R. (2000). DERECHOS DE LAS MUJERES Y NACIÓN EN EGIPTO. En S. B. C. Devalle (Ed.), *Poder y cultura de la violencia* (1.ª ed., pp. 353-374). El Colegio de Mexico; JSTOR. https://doi.org/10.2307/j.ctv512rk7.16

Teresa López Fernández y María Remiro Soriano

1. Título

Invisible Wounds



2. Autora

Nacida en la base naval aérea de Dover, Jess Ruliffson es dibujante nominada a los premios Eisner, imparte clases de cómic, gouache y dibujo en The Sequential Artists Workshop de Gainesville (Florida) y en la School of Visual Arts de Nueva York. Sus trabajos han sido

publicados en Buzzieed, The Boston Globe, The Nib y Pantheon Books. También, fue finalista del premio Slate's 201 Cartoonist Studio Prize.
Invisible Wounds es su primera novela gráfica, que fue publicada por Fantagraphics Books en 2022. De la propia trayectoria personal de la autora emana este trabajo, que parte de su nacimiento en una base militar, con un padre y también padrastro militares, así como inspiraciones artísticas e, incluso, "crushes" del instituto que lo eran. Este contexto –y su trayectoria educativa y profesional– la empujó a escribir sobre sus propias preguntas. Así, es el efecto conmovedor de estas personas en la vida de la autora, la razón y agradecimiento (a partes iguales) de la construcción y producto final de la obra. En este sentido, quería realizar una obra que pudiera ayudar a otras personas a comprender a los soldados y las propias vidas de aquellos que están expuestos al conflicto, de la misma forma que esas vivencias influyeron en la suya.
En suma, es la idea materializada de su propia curiosidad, tratando de responder a todo aquello de lo que nunca nadie hablaba acerca de la guerra. Es en la búsqueda de la intimidad donde se encuentra el motor de su inspiración, y donde pretende dar luz a historias escondidas bajo "heridas invisibles".

3. Temática general

Drew Pham, Nichole Marinaccio, Matthew Klein o Christie Turner dan nombre a cuatro de las doce experiencias que protagonizan la presente novela gráfica. Teniendo por eje central la metátima del estrés postraumático de veteranos de guerra estadounidenses, se explora la complejidad emocional y psicológica de estas personas que, a través de la cuidadosa recopilación de entrevistas y experiencias personales, ofrecen la mirada íntima de las vidas de soldados una vez han dejado el cuerpo militar con sus luchas y triunfos internos por su búsqueda de sanación. Testimonio crudo, a la vez que conmovedor, que revela experiencias humanas partidas: antes, durante y después.

Imagen 1: Todas las historias que aparecen en la obra, a través de sus personajes.

4. Contextualización

El principio rector de la novela gráfica es el conjunto de doce realidades distintas que tienen origen en motivaciones diversas y que terminan en diferentes puntos, pero que comparten la cruda realidad que viven los soldados, no sólo en el campo de batalla sino en el retorno. Son las heridas el hilo conductor, el querer mostrarlas. Con ello, a través de las historias de diferentes soldados se busca dar luz al estrés post-traumático que es sufrido por éstos, a raíz de conflictos internacionales como lo son Iraq y Afganistán. Por ello, el objetivo de *Invisible Wounds* es ilustrar lo que pasa después de una guerra para los individuos que luchan en ella, y que en muchas ocasiones –aproximadamente entre el 20 y 30% de estos (Finkel, 2013) –, conlleva una nueva guerra: su propio estrés post-traumático.

Éste, da cuenta del trastorno mental desencadenado por la experiencia de una serie de sucesos que generan trauma en el cerebro del individuo, engendrando de esta forma una "posguerra" en la vida de estas personas a través de secuelas como la depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, cambios de personalidad o disociación (American Psychiatric Association, s.f.). En este sentido, las guerras de Iraq y Afganistán han conllevado a que, aproximadamente, quinientos mil veteranos estadounidenses carguen estas "heridas invisibles" (Finkel, 2013) y que sigan viviendo en un conflicto de por vida que ya no les permite –en la mayor parte de los casos–, apartar las vivencias en el campo de batalla, y donde las razones para seguir su vida se vuelven una disputa intrínseca que ahoga y no trasciende. Terminan siendo individuos recolocados en un mundo enajenado de esas realidades.

Estas realidades representan una coyuntura social mucho mayor. Las razones de por qué los soldados estadounidenses se enlistan en las fuerzas armadas -aún sabiendo todas las secuelas que conlleva el oficio y los conflictos armados- son frutos de la propia cultura militar que engendra Estados Unidos. En la novela gráfica se exponen historias de individuos inadaptados, decepcionados o, incluso, traicionados, por el propio sistema, que bajo el emblema de patriotismo, acaban sufriendo consecuencias que les cambian la vida para siempre. En ésto, la propaganda patriótica tiene un rol fundamental a la hora de dar una visión de que, sirviendo militarmente al país, se es un miembro digno de su sociedad. Así es que, una sociedad que estandariza actos de intenso nacionalismo –como el canto a la bandera rutinariamente en el colegio– acaba provocando un efecto dominó en miles de personas, que al visualizarse inadaptados, eligen el camino de una carrera militar como símbolo de nobleza y servicio patriótico que, una vez reinsertados en la cotidianeidad, terminan sufriendo las secuelas de una guerra que no termina de cesar.

5. Fuentes

El origen de la información parte de una serie de testimonios que abarcan desde un perfil cercano al autor, como su padre –al que agradece ser la primera fuente de inspiración–, a veteranos de guerra. Para estos, el libro se nutre de charlas formales e informales, por lo que unos aparecen reflejados y otros, sin embargo, sirvieron de fuente de información para ampliar el contexto de la autora.

Esta diversidad de testimonios reflejan a su vez la diversidad de realidades y con ello, la diversidad de heridas. De esta forma, se recogen realidades racializadas, trans, de género y de salud mental entre otras que problematizan y nutren estos duros testimonios. El común denominador es el retrato de la "vulnerabilidad humana" en especial, masculina, que la propia autora destaca consumada. Así pues, la novela gráfica supone un depósito donde estas vulnerabilidades pueden finalmente descansar.

6. Análisis mediante imágenes

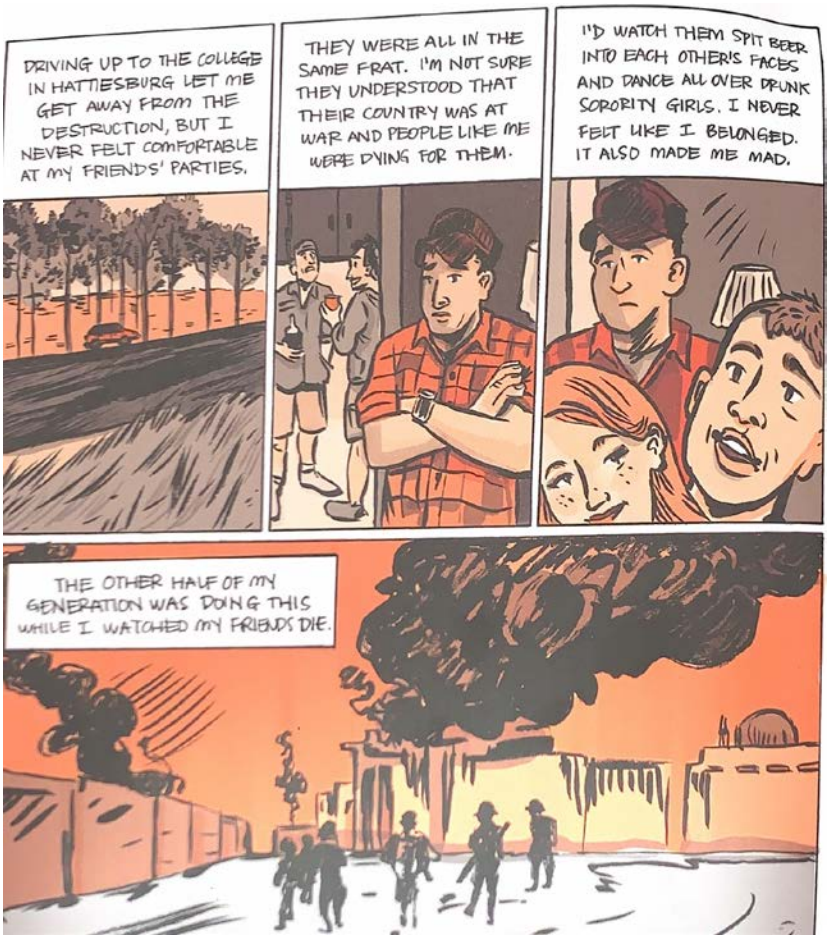
<u>Viñeta 1. El peso de los medios de comunicación (historia de Nichole Marinaccio)</u>

Los medios de comunicación son un elemento fundamental en los conflictos internacionales, tanto por su labor de informar y acercar los acontecimiento a la población, como para influir en sus propias narrativas. No obstante, es en la historia de Nichole Marinaccio, donde se encuentra el dilema moral acerca del papel que toman los medios en un conflicto o en la propia guerra, con respecto a algo que no se muestra: cuando los cuerpos vuelven a casa. Es así que la exhibición de cuerpos sin vida, arropados por la bandera estadounidense, compone una moneda de cambio, una vida a cambio de un fin pero, ¿qué fin es mayor que una vida?
Con ello, la veterana pone de manifiesto su anhelo: que los medios de comunicación mostraran los ataúdes para provocar una respuesta emocional en la población. Pero, sobre todo, para concienciar acerca de qué es realmente la guerra, sino una consecución de vidas que ya no podrán ser experimentadas hasta que el conflicto llegue a su fin.

Viñeta 2. “Shock” como punto de no retorno (historia de Nathan Galster)

La desconexión y sensación de aislamiento son fundamentales a la hora de entender el estado en el que se encuentra una persona que sufre de shock post-traumático. Nathan piensa en sus compañeros de guerra mientras está de fiesta con sus amigos, pues no consigue desconectar de la “destruction” y sentirse “comfortable”. Esto refleja la incapacidad de desvincularse emocional del pasado, evidente si se tiene en cuenta el extremismo del mismo (haber luchado en un conflicto armado como en Iraq). Así, el aislamiento se considera como punto de no retorno por no observar una brecha en el horizonte entre las experiencias pasadas y su vida después de la guerra.
Es el contraste entre los dos mundos (donde se celebra y donde se lucha) el motivo de conflicto personal, como resalto de la huella que la guerra deja en la propia psique de la persona. El desconcierto se observa en el mismo lenguaje corporal, donde el “shock” se materializa a través de la presencia constante de la guerra en la mente del protagonista, lo que no le permite participar activamente en situaciones cotidianas.

En suma, existe una dificultad en la transición entre las experiencias de guerra y la vida posguerra, donde las secuelas del estrés post-traumático se materializan en una incapacidad de participación y, sobre todo, disfrute, del presente: *"The other half of my generation was doing this while I watched my friends die"*.



Viñeta 3. Estrés post-traumático: alcoholismo y depresión (historia de Drew Pham)

La cuarta historia de la presente novela abarca temas tan crudos como el abuso del consumo de alcohol, el engaño extramatrimonial o, incluso, ideas suicidas como consecuencias directas del trauma que causa la guerra en las personas que la han vivido directamente. Lejos de una convicción naturalizada de la misma, donde el protagonista pensaba ser capaz de "guardar su experiencia en la armada dentro de una caja", como si ésto fuese un recuerdo fácilmente maleable, es decir, una peripecia más, desatiende que debe ser tratado como un trauma personal.
Así, situaciones como las señaladas anteriormente, junto con otras como la soledad, estallidos de ira o disociación, dan cuenta del estados propios del TEPT, tras la vivencia de un suceso como la guerra o situación límite en la que se ha podido ver un individuo (National Center for PTSD, s.f.).

Viñeta 4. Frivolizar la guerra (historia de Phil Klay)

La visión social de la guerra como algo, difícilmente evitable en la mayor parte de los casos, que provoca una narrativa de ésta deshumanizadora. De la misma forma que Hannah Arendt sentenciaba la "banalidad del mal" como razón de trivializar el exterminio de seres humanos visto como parte de un procedimiento sistemático, la banalización de la guerra como elemento histórico es un hecho. A través de la historia de Phil, se ilustra el conflicto personal que le supone al marine retirado el sentir que la sociedad solo está interesada en conocer la parte "sensacionalista" de su experiencia en el terreno de batalla, lo que termina apartando de las realidades humanas de lo que sienten y padecen las personas involucradas en la misma.

Y no sólo se pone en el punto de mira la lente social sobre lo que interesa de la narrativa bélica, sino que en el campo de la política tampoco existe una motivación por validar la guerra mucho más allá de la propia estrategia (u objetivo geopolítico) que se espera cumplir: "crushing the enemy" como metáfora de lo que engloba el debate político de una tensión o conflicto. Puro realismo que no atiende a la parte humana de la guerra.

La consecuencia de contar las guerras como parte de un guión y un *atrezzo* es, inevitablemente, el distanciamiento de la sociedad y la propia falta de empatía con hechos que se alejan de la ficción y que, cada día, se presentan como sucesos que pueden llamar a nuestra puerta de casa.

Viñeta 5. La cultura militar estadounidense (historia de Nathan Galster)

"I was a shell of a human being" implica una sensación de vacío interior, sugiriendo la pérdida de elementos fundamentales de humanidad. Este término denota un profundo estado de despersonalización y desconexión con el propio yo. El impacto emocional derivado de la guerra y el estrés postraumático puede ser tan severo, que la persona afectada experimenta la sensación de haber perdido aspectos esenciales de su ser, quedando solo con una versión empobrecida de lo que solía ser. Esta expresión captura la devastación emocional y psicológica comúnmente asociada al trastorno por estrés postraumático en el contexto de la guerra.

El estrés post-traumático se acentúa en el momento en que la experiencia individual choca con la percepción colectiva de la misma guerra, lo que se ejemplifica a través de la afirmación "they never once made me feel terrible about anything I had done". En el imaginario estadounidense,

la participación en la guerra, así como el alistamiento en las fuerzas armadas son considerados deberes patrióticos. Sin embargo, la moral humana del personaje entra en conflicto con esta percepción colectiva frente a las consecuencias de su actuación en el mismo, que incluyen la destrucción de comunidades y la perpetración de actos violentos como el acto de matar.

Precisamente, la afirmación "I was raised in it" refleja esta automatización de la sociedad estadounidense.

7. Valoración final

La identificación, con nombre y apellido, de un conjunto de personas que, con contextos y casuísticas diferentes, vivieron la guerra de primera mano y siguieron su vida (al menos, trataron de) tras ella, permite poner el foco en el factor humano involucrado en la misma. Lejos de esta perspectiva, los conflictos bélicos tienden a explicarse y entenderse como la consecución de prácticas estatales, y al hablar de guerra se hace bajo tres premisas: por qué, cómo y para qué. Con ésto, la cuestión "por quién" se lleva hacia la exposición de las partes encontradas en el conflicto (o, también, organizadas en alianzas), donde la multitud de individuos que conforman todas las facciones y ejércitos que atacan y defienden pasa a secundarse por una narrativa más impactante. La historia cuenta la cantidad de vidas que se pierden en el campo de batalla, no la propia vivencia de cada una de esas personas.

Con esta obra, se consigue superar la dialéctica de la guerra, y el foco de mira aparece reflejado en los relatos de quién, lejos de haber luchado en un lugar concreto, vieron su vida anterior al conflicto consumada por situaciones *in extremis* durante y, finalmente, depositadas de nuevo en un anterior entorno, donde nada ha cambiado excepto ellos, que no volverán a mirar o a ser los de antes.

Todo lo reflejado está envuelto, a su vez, en la narrativa patriótica americana de servir a la nación y dejarse (literalmente), la vida por ella. Esto es lo que narra Ethel Cain en su canción American Teenager (2022): "*The neighbor's brother came home in a box/ But he wanted to go, so maybe it was his fault/ Another red heart taken by the American dream*". Pero fundamentalmente, la guerra puede terminar y uno puede no haber caído en batalla pero sí haber muerto en vida dejando en su carne, huesos y memoria estas *invisible wounds*.

Referencias bibliográficas:

Cain, E. (2022). *American Teenager.* Preacher's Daughter. Daughters of Cain Records.

Finkel, D. (2013). *The Return.* The New Yorker. Disponible en: https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/09/the-return

National Center for PTSD (s.f.). *Comprendiendo el Trastorno de Estrés Postraumático.* U.S. Department of Veterans Affairs. Disponible en*:* https://www.ptsd.va.gov/spanish/index.asp

Ruliffson, J. (2019). *Invisible Wounds.* Fantagraphics Books; N.º 1 edición

Ruliffson, J. (s.f.). *Portfolio*. Disponible en: https://jessruliffson.com/links.html

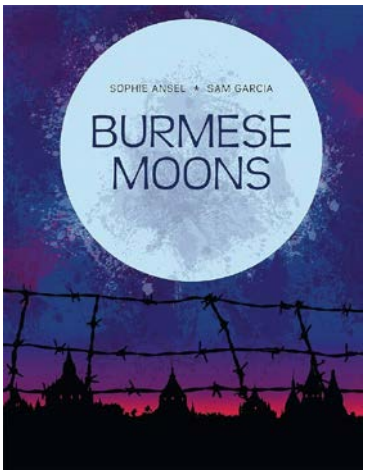
Taylor-Desir, M. (2022). *What is Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)?*. American Psychiatric Association. Disponible en: https://www.psychiatry.org/patients-families/ptsd/what-is-ptsd

---

Alba Blanco Rodríguez y Ana Redondo Sánchez

1. Título.

Burmese Moons



2. Autor / es

Sophie Ansel, una escritora y narradora francesa, aborda apasionadamente los derechos humanos y las preocupaciones ambientales, centrándose particularmente en Birmania desde 2005. Crea narrativas impactantes a través de varios medios como libros, televisión, novelas gráficas y realidad virtual, colaborando con artistas como Jeff Orlowski y Lambert Wilson. Ansel ha hecho campañas extensas por los derechos de los rohingya, creando conciencia y advirtiendo sobre los genocidios en Birmania (obra al respecto: *First they erased our name. A rohingya speaks).* Su trabajo incluye la dirección de proyectos de realidad virtual como "Out of the Blue", protagonizado por Sylvia Earle y Lambert Wilson, y contribuciones a películas de conservación como "Guardians of the Kingdom". Con años de experiencia en el sudeste asiático, ha trabajado como cineasta y periodista, contribuyendo a reportajes en Birmania, Camboya e Indonesia, incluyendo su papel en el galardonado filme "Chasing Coral".

Sam G. C. (Gavà, 1978). Como autor de cómics ha publicado Bonjour Paris (Dibbuks 2008), Lunes Birmanes (Delcourt 2012), Notre histoire vols. 1 y 2 (Delcourt 2013-17).
Como escritor se destapó con la antología de relatos Matar a la Suegra (2016) y ha participado en otras antologías como Peccata Minuta y Mare Nostrum (La isla de los escritores).

3. Temática general

Burmese Moons cuenta la historia de cómo mientras la guerra civil y la opresiva dictadura militar desgarran Birmania, un joven defiende la dignidad de su pueblo en esta historia de adversidad, perseverancia y esperanza.

En la jungla de Birmania, una tribu del grupo étnico Zomi vive de manera modesta y pacífica. El protagonista, Thazama, es un joven intrépido Zomi que ama la caza y a jugar juegos con su amigo Moonpi, y está secretamente enamorado de la hermosa Kim. Pero la revolución birmana de 1988 y la consiguiente masacre cambiaron todo, convirtiéndolos en rehenes en su propio país. Las fuerzas militares se imponen sobre la gente, exigiendo comida y raciones, hombres y mujeres, muchos de los cuales nunca regresarán. Thazama sabe que su destino es luchar por la libertad y, junto con Moonpi, pasa por su iniciación a la adultez y recibe un tatuaje del tigre, símbolo de independencia y resistencia.

Los dos jóvenes héroes abandonan su hogar en la montaña y se dirigen a la gran ciudad de Mandalay, pero Thazama mismo está en un camino sin retorno. Comienzan un viaje angustioso a través del sudeste asiático, de país en país, cada vez más lejos de su hogar.

4. Contextualización

Tras conseguir la independencia del dominio británico, el nuevo país, que resurgió con el nombre de la Unión de Birmania, sufrió desde sus inicios una gran inestabilidad, así como intentos separatistas de numerosas minorías étnicas. Fue el inicio de la que es considerada como la guerra civil más larga de la historia, llegando de 1942 hasta la actualidad. Esta situación provocó que esta joven y débil democracia no tardará en quebrarse y ser víctima de un golpe de Estado por parte de los militares liderados por el general Ne Win. Se instaura desde ese momento una dictadura militar, caracterizada por gran represión y un aislacionismo internacional. El país sufrió un gran incremento de la pobreza, persecución y exclusión de las minorías étnicas, lo que generó un gran descontento social que llevó a la revuelta popular de 1988. Tras ella se establece una Junta militar, donde las fuerzas armadas birmanas conocidas como Tatmadaw, establecen un gobierno con "vías a la democracia".

En 1990 se realizaron unas elecciones para la presidencia del país, en las que la líder Suu Kyi ganó mayoría en ambas cámaras, sin embargo, la Junta no estuvo dispuesta a ceder el poder y decidió poner a Suu Kyi bajo arresto domiciliario. Este caso tuvo una gran repercusión internacional, y fueron muchos los políticos y organizaciones que ejercieron presión para que la recientemente galardonada con un premio Nobel de la Paz fuese liberada. Finalmente, en 2010 la junta libera a la líder del LND y da comienzo a una verdadera transición democrática, caracterizada por una apertura internacional de mercados y fin del aislamiento que supuso un crecimiento económico nunca antes visto en el país.

El partido de Aung San Suu Kyi ganó las elecciones de 2015 aunque en ese momento ella tenía constitucionalmente prohibida la presidencia. Sin embargo, los problemas sufridos en las regiones periféricas del país, habitadas por minorías étnicas víctimas hasta hoy día de una gran represión y exclusión social, siguen latentes en la actualidad.

Tras las elecciones de 2020 vuelve a obtener la mayoría el LND y en febrero de 2021 el Tatmadaw realiza un golpe de Estado tras detener de nuevo a Suu Kyi. Toma el poder en ese momento el general Min Aung Hlaing y desde entonces ejerce el control del país. No han cesado las protestas ciudadanas para volver a conseguir la libertad y establecer una democracia de nuevo, reclamando el principio de responsabilidad de proteger a la ONU tras los asesinatos que han sufrido numerosos manifestantes.

5. Fuentes

Sophie Ansel, la autora de esta obra que describe el verdadero rostro de Birmania, en concreto la barbarie que los diferentes grupos étnicos sufrieron históricamente y que aún se perpetúa en la actualidad, basándose, para ello, en información verídica que extrae de su propia investigación sobre el terreno acerca de la situación del país.

En el año 2005 la autora inicia un viaje a Birmania, en el que, durante varios meses recorriendo el país, conocerá diferentes etnias que le contarán sus propias experiencias como apátridas en el territorio birmano. Según relata en sus testimonios sobre sus vivencias en el territorio, allí se cruzó con casi ciento cuarenta grupos étnicos por los que, en numerosas ocasiones, fue acogida con gran hospitalidad por aquellos que muy amablemente respondieron a sus preguntas y arrojaron gran luz sobre su investigación.

También viajó, entre 2006 y 2012, por los países fronterizos que rodean Birmania, como Malasia y Tailandia, donde se encontró con fugitivos birmanos que se habían visto obligados

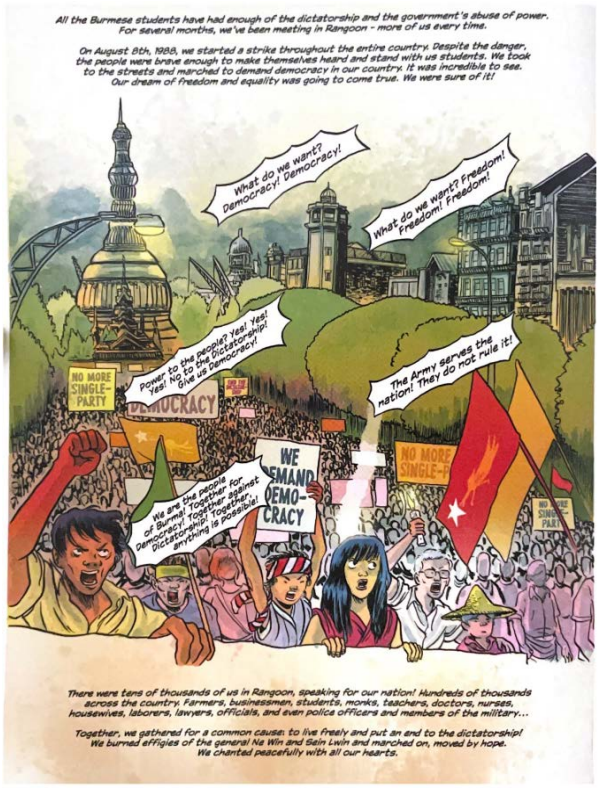
a huir del país. Ellos le desvelaron una realidad importante, “la verdad de Birmania se comparte fuera de sus fronteras”, como revela en sus declaraciones sobre la investigación.

Tras 5 años de investigación, la autora es capaz de recrear fielmente las crueles realidades, tanto de Birmania, como de los países fronterizos, desde la perspectiva de las minorías étnicas, a través de los ojos de Thazama. Gracias a su estancia en estos países, cuyas vivencias le permiten observar y experimentar en sus propias carnes el infierno que sufrían las minorías apátridas del país y los refugiados de los países colindantes, relata la verdadera historia de Birmania. Además, resulta importante en la investigación las aportaciones de Sam García, el ilustrador de la novela, y con quién intercambia información mediante la puesta en común de sus descubrimientos a modo de fotografías, testimonios, videos etc.

Así, Ansel se basa principalmente en testimonios orales de los diferentes grupos étnicos que sobreviven en el país y los refugiados e inmigrantes ilegales que fueron forzados a salir del país.

6. Análisis mediante imágenes

Imagen 1. Revolución de 1988



Esta viñeta representa la Revolución de 1988, también conocida como Levantamiento 888. Fueron las manifestaciones, protestas y disturbios producidas, primero, en la ciudad de Rangún, que es la que vemos en la imagen, y que más tarde fueron extendiéndose por el resto del país. Estas fueron protagonizadas por estudiantes que convocaron una huelga general que fue apoyada por toda la población, en protesta contra el régimen socialista de partido único bajo el mando dictatorial de Ne Win, que lideraba el país desde 1968, y que había sumido el país en la pobreza y estatalización de los medios de producción.

En la viñeta observamos carteles con el símbolo de los estudiantes activistas, y otros que demandan democracia para el país o que solicitan el fin del partido único. En primera línea de la manifestación aparece Swampy, una joven del pueblo Zomi conocida por Thazama, y que posteriormente abandonara su pueblo para huir a India.

Imagen 2. Llegada de los militares al poblado Zomi

Tras el golpe de Estado militar que dió fin a las manifestaciones de 1988 Birmania se convirtió en un régimen militar bajo el gobierno del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, que persiguió a las minorías étnicas como el pueblo de Thazama. Esta viñeta refleja la llegada de los militares al poblado donde ejercieron brutales barbaries sobre la población que llevará a Thazama a abandonar su pueblo para llegar a la ciudad en busca de un trabajo con el que poder ayudar a pagar las exigencias impuestas por los militares a los Zomi.

Imagen 3. Campamento de refugiados en Malasia

La viñeta representa la vida de Thazama en el campo de refugiados de Malasia, al que llegó tras un viaje muy duro para conseguir salir de Birmania, atravesar Tailandia y, finalmente llegar a Malasia, que se refleja en la imagen con la muerte de uno de los refugiados a causa de las dificultades atravesadas hasta llegar al campamento, y que hace referencia a la cotidianidad de las enfermedades y muertes en el campo de refugiados.

También se muestra la explotación que sufren en los trabajos de la capital de Malasia, para la construcción de una moderna ciudad que no les acoge, sino que les desprecia. En ella se desarrollarán los siguientes episodios de la vida de Thazama que no serán más sencillos que su vida en Birmania.

Imagen 4. Llegada de Rela al refugio

Tras el saqueo, por parte de Rela, del campamento de refugiados, Thazama es acogido en uno de los edificios de la ciudad donde se refugiaban otros inmigrantes birmanos. Aquella noche de 2006 el edificio es asaltado por cientos de Rela como parte de una misión más grande de limpieza étnica que pretendía acabar con todos los birmanos refugiados en el país. La imagen representa, en este caso, el ataque de los Rela con el objetivo de acabar con los birmanos en Malasia sin importar su carácter de refugiados de las Naciones Unidas. Algunos murieron y otros, como Thazma y su amigo Moonpi, con el que se reencontró en el edificio, fueron trasladados a un centro de detención tras la incursión Rela en el refugio.

Imagen 5. Trata de personas en Malasia

Estas viñetas reflejan la trata de personas en Malasia, en la que está involucrada el gobierno. Thazama, Moonpi, Kim y el bebé son trasladados desde el centro de detención para ser deportados fuera del país. Durante el trayecto son vendidos por agentes de inmigración a mafiosos y traficantes de personas que posteriormente tratarán de obtener un beneficio monetario por su liberación.

La imagen refleja, por tanto, como los refugiados birmanos son tratados, en los países a donde huyen, como simples mercancías que se compran y se venden para obtener un beneficio económico. No se considera su condición de humanos, sino que quedan sometidos a todo tipo de atrocidades como violaciones, torturas, etc. durante el transcurso de su venta.

Imagen 6. Algunos pocos refugiados consiguen la libertad, mientras que la mayoría no pueden escapar de Malasia.

Estas viñetas representan como el expediente de Kim, al haber sido registrada como mujer soltera embarazada, pasa por delante de millones de casos puesto que es considerada particularmente vulnerable. Mientras tanto, la mayoría de refugiados como Thazama no podrán salir del país de forma legal y tendrán que continuar luchando por conseguir su libertad.
Por tanto, la imagen muestra la realidad de la mayoría de refugiados, que tras su duro viaje, no tienen la posibilidad de comenzar una nueva vida como hombres libres, sino que se ven condenados, probablemente, para siempre a vivir en un país que los desprecia.

7. Valoración final

'Burmese Moons' nos ha resultado una herramienta de gran utilidad y eficacia a la hora de estudiar la problemática de las minorías étnicas en Birmania, ya que, a través de una representación de los acontecimientos traumáticos y experiencias de los personajes representados, nos aporta una perspectiva que nos acerca en gran medida a las tragedias que se viven en el país.

Las novelas gráficas constituyen una maniobra artístico-comunicativa con un gran poder estimulador y de atracción debido a su capacidad de traducir investigaciones y complejos trabajos de documentación a un lenguaje sencillo y universal a través de imágenes y viñetas con una gran carga emocional. En este caso, *Burmese Moons* hace tangibles los sentimientos de miedo y horror que caracterizan las vidas desesperadas de sus protagonistas, de forma que nos acerca a sus realidades de una forma mucho más accesible y directa que cualquier informe o ensayo académico. Con ello, la autora pretende cultivar una actitud crítica en los lectores que los comprometa con el mundo político en el que vivimos.

El uso del dibujo como medio de representación de los grandes conflictos internacionales, permite nuevas formas de percepción más creativas y abiertas que dan mayor importancia a la afectividad y las emociones, haciéndonos más conscientes de las realidades que evocan. Resulta un medio muy útil para captar la atención de los lectores y crear conciencia sobre situaciones que suelen ser desconocidas en el mundo occidental. Ambos autores logran hacer llegar la historia de Birmania a occidente dando visibilidad emotiva a acontecimientos que normalmente nos son lejanos, mediante un estímulo de nuestra empatía.

Por tanto, la novela gráfica es un recurso de información valiosa para el análisis visual de los acontecimientos políticos mundiales que pueden servir para expresar discursos marginales, y resultar de gran ayuda en la enseñanza académica de las Relaciones Internacionales.

8. Bibliografía

¿Cuál es la situación actual de Birmania? - colaborabirmania.org. (2022, 18 julio). ONG Colabora Birmania - Ayuda a la población Birmana. https://www.colaborabirmania.org/situacion-en-birmania-myanmar/

Europa Press. (2023). Desplazadas cerca de 90.000 personas por los combates en el norte de Birmania. *europapress.es*. https://www.europapress.es/internacional/noticia-desplazadas-cerca-90000-personas-combates-norte-birmania-20231110085445.html

Europa Press. (2023). La junta militar birmana impone la ley marcial en más municipios en respuesta a la ofensiva rebelde. *europapress.es*. https://www.europapress.es/internacional/noticia-junta-militar-birmana-impone-ley-marcial-mas-municipios-respuesta-ofensiva-rebelde-20231113173718.html

Moreno, A. C. y Nuño, F. (2021). *Myanmar: viento de democracia, viento de dictadura. Una mirada desde el mundo de la novela gráfica*. Dictatorships & Democracies. Journal of History and Culture 9: https://dx.doi.org/10.7238/ dd.v0i9.393242

Moreno, P. (2023, 7 marzo). *¿Por qué Birmania se llama ahora Myanmar? - El Orden Mundial - EOM*. El Orden Mundial - EOM. https://elordenmundial.com/por-que-birmania-se-llama-myanmar/

Nuevo, M. (2021, 4 agosto). *El golpe en Myanmar y el declive democrático en Asia - el Orden Mundial - EOM*. El Orden Mundial - EOM. https://elordenmundial.com/el-golpe-en-myanmar-del-declive-democratico-en-asia/

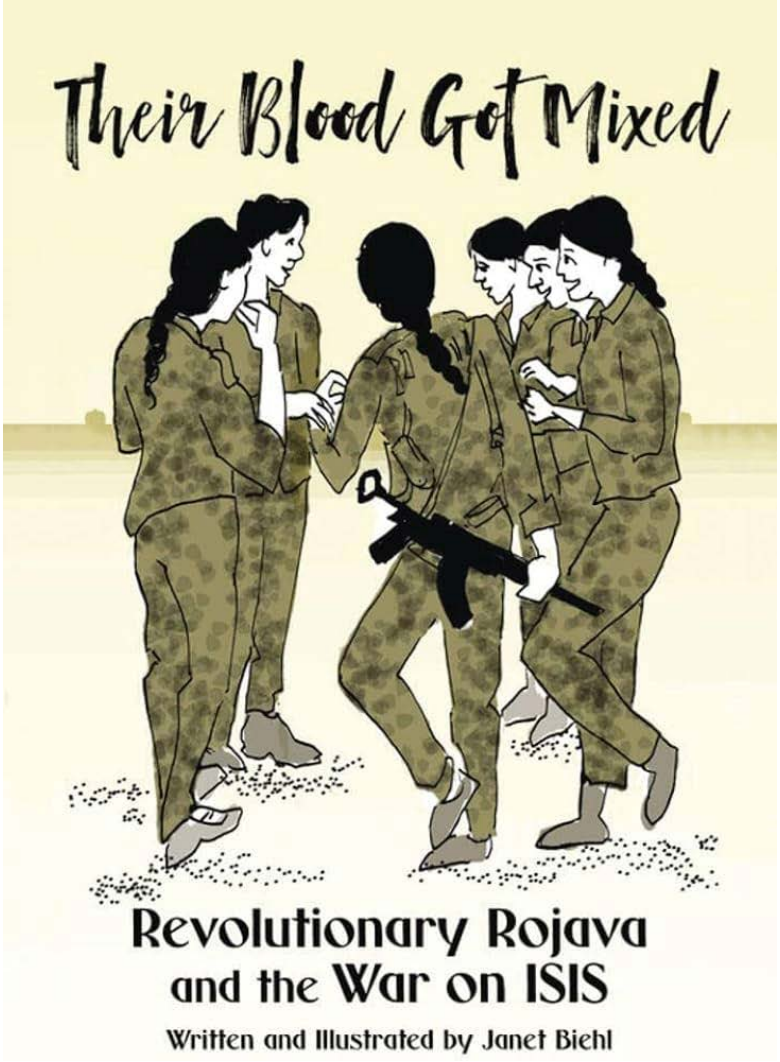
Quintáns, S. Á. (2020, 20 mayo). *Te contamos las claves del conflicto olvidado de Myanmar*. The Political Room. https://thepoliticalroom.com/las-claves-del-conflicto-en-myanmar/#:~:text=En%20Myanmar%

Umasy, N. (2021). *Historia de Myanmar*. https://history-maps.com/es/story/History-of-Myanmar

Aitana Pérez Cantarero

1. Título

Their blood got mixed: revolutionary rojava and the war on ISIS



2. Autora

La autora de la obra es Janet Biehl, una anarquista estadounidense y una de las autoras más destacadas de la ecología social. En 1986 colaboró dentro del Instituto para la Ecología Social, y de 1987 a 2000 publicó junto con Murray Bookchin Green Perspectives, luego denominada Left Green Perspectives, un periódico distribuido a la comunidad de la ecología social.
Entre sus obras destacan, además de *Their blood got mixed: revolutionary rojava and the war on ISIS, Ecofascismo. Lecciones sobre la experiencia alemana, Finding Our Way. Rethinking Ecofeminist Politics, o Ecología o catástrofe. La vida de Murray Bookchin.*

3. Temática

La obra aborda la revolución de Rojava. Es decir, la opresión a la que se enfrenta la región autoadministrada del Kurdistán sirio (también conocido como Rojava), en el seno de la Guerra Civil siria. En este sentido, Janet Biehl cubre desde los detalles de los procedimientos democráticos de las regiones kurdas (posible a través de la solidaridad social entre todos los

pueblos étnicos de la región, como los árabes asirios), hasta la cruda persecución de la comunidad por parte del ISIS y la ocupación turca de Afrin. Después, se centra en la complejidad de la democracia directa y la liberación, integración y educación de las mujeres.

4. Contexto

El contexto internacional y, por tanto, el conflicto internacional que aborda la obra, es la revolución de Rojava en el seno de la crisis siria a partir de marzo de 2011. El origen de la crisis es resultado de una multiplicidad de factores, siendo uno de ellos el descontento general con el gobierno del partido Baaz (Sapag, 2019), en el poder desde 1963.

El Ejército Sirio Libre (ESL) fue, inicialmente, la principal organización que combatió a las fuerzas del Estado sirio (Sapag, 2019). Sin embargo, pronto se vio superado y limitado en su visibilidad por la aparición en Siria de grupos islamistas radicales y yihadistas de todo el mundo, como Jabat al Nusra (la marca de Al Qaeda en Siria) y el Estado Islámico (ISIS) (Sapag, 2019). En este contexto se produce también el conflicto en Rojava. Los kurdos son un pueblo iranio que reside principalmente en una región geográfica conocida como Kurdistán que abarca, en orden descendiente de concentración, partes de Turquía, Irán, Irak y Siria (Biehl, 2022). A lo largo del siglo XX, los kurdos han buscado la autonomía y, en algunos casos, la independencia de los Estados en los que residen. Estos esfuerzos fueron reprimidos por los gobiernos centrales, a través de la negación sistemática de su identidad étnica y cultural. Rojava, también conocida como el Kurdistán sirio, es una región autónoma de facto, que logró dicho estatus a través de victorias militares durante la Guerra Civil siria (Biehl, 2022). Es especialmente a partir de febrero de 2013 que los kurdos comienzan a combatir activamente el gobierno de Asad, siguiendo sus aspiraciones de independencia y luchando por controlar los territorios del norte (Biehl, 2022).

No obstante, los kurdos también luchan contra la oposición al régimen de Asad, especialmente a grupos islamistas radicales y/o yihadistas como al Nusra o el ISIS. De hecho,
el ISIS va a perseguir activamente a los kurdos en el norte del país, pues consideran que, a pesar de que muchos kurdos son musulmanes, no se rigen por el verdadero islam. Sobre todo, porque Rojava se caracteriza por la convivencia, tolerancia y solidaridad entre diversas identidades religiosas, étnicas y culturales. Rojava, además, se enfrenta a constantes incursiones por parte de Turquía en este contexto, pues los turcos temen el factor contagio, que podría alimentar las aspiraciones de autonomía de los kurdos en su propio territorio. Este contexto, de extrema violencia y conflictividad, en el que se enfrentan de manera dinámica, fluida y cambiante el régimen de Asad, las fuerzas opositoras, los kurdos, además de las respectivas potencias regionales y globales que se involucraron en el conflicto; es el contexto de fondo de la obra.

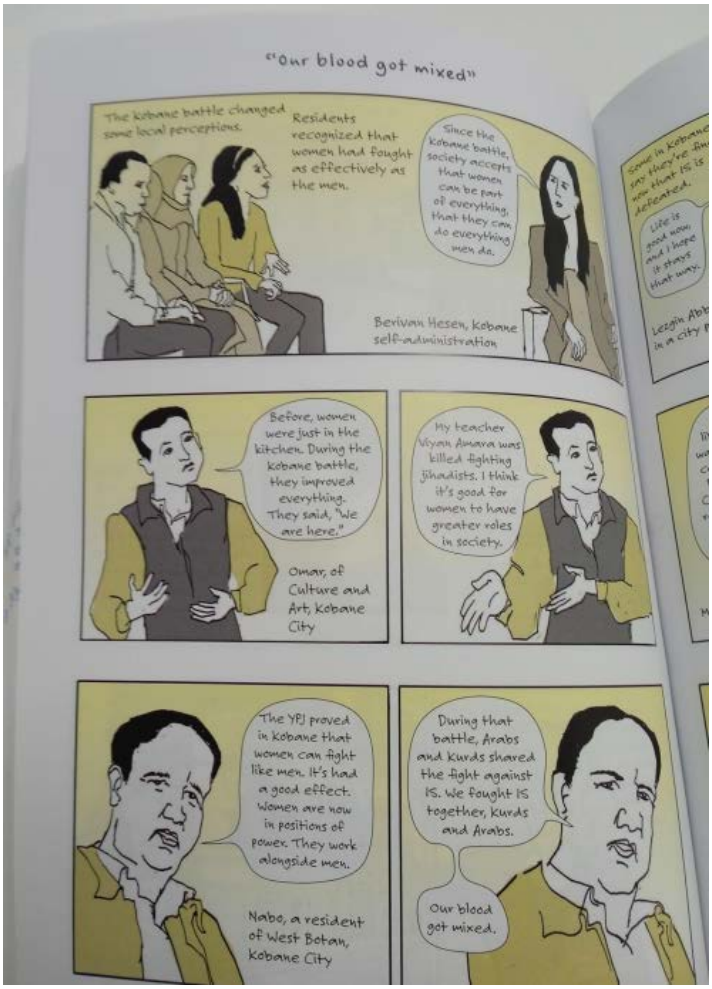
5. Fuentes

El autor pasa junto con dos directores de cine, Danny Mitchell y Ross Domoney , un mes viajando por el Rojava, para hacer grabaciones en relación a lo acontecido durante la crisis Siria desde el inicio de los movimientos de oposición al régimen de Bashar al Asad en 2012. Previamente, el autor ya había visitado en 2014 y 2015, la región del Rojava, pero no es hasta

2019, cuando decide realizar un proyecto gráfico de los acontecimientos de la región del noreste de Siria, apoyándose en la experiencia cinematográfica de los dos directores ya mencionados.

Las principales y únicas fuentes de las que extrae información el autor son testimonios orales de ciudadanos de Rojava. Entre dichos testimonios, se encuentran aquellos de personas de origen étnico kurdo, árabe y asirio. Los testimonios se recogen en las calles, oficinas y restaurantes. Asimismo, pocos de los entrevistados sabían iinglés, por lo que las palabras tuvieron que ser traducidas por dos acompañantes, los cuales ejercían esa función, la de traductores. Sus nombres son Ossama Muhammad y Hessen Eli.

6. Análisis con imágenes



La imagen más representativa de la novela es sin duda la que se muestra arriba. En ella se puede ver como tras la batalla de Kobane, las mujeres mostraron a la población civil siria su capacidad para ser igual de válidas para la guerra que los hombres. Las YPJ trabajaron y lucharon unidas durante años, liberando pueblo tras pueblo, en su lucha contra el Estado Islámico.

Asimismo, se menciona la frase " Our blood got mixed", haciendo referencia a que las diferencias étnicas no fueron algo relevante a la hora de luchar contra el ISIS. Todo lo contrario, la población siria se dio cuenta de que unidos podían conseguir objetivos comunes y luchar por un futuro mejor. Por ello, durante la batalla de Kobane, Árabes y Kurdos, lucharán unidos para combatir a la organización terrorista. La batalla de Kobane viene a ser el reflejo de un proceso de solidaridad social, integración multiétnica y ruptura de los roles de género, que se produce dentro de un contexto bélico donde la cooperación se presentó como el factor necesario para combatir al enemigo común que enfrentan todos estos actores: El Estado Islámico.

7. Valoración final

Hemos considerado que el estudio de la situación del Rojava durante la guerra Siria, está muy bien explicado a lo largo de la novela gráfica. Gracias a ella y su formato, el estudiante recibe un estímulo visual que facilita la comprensión de conceptos y realidades, que de no ser por las imágenes, puede llegar a ser algo complejo.

De la misma manera, la novela aborda una parte del conflicto específica y tiene en cuenta las realidades personales, documentadas mediante testimonios de sus experiencias durante la guerra. Creemos que la flexibilidad de adaptación de este formato, permite conocer nuevos géneros y temas, a través de los cuales los y las estudiantes, pueden conectar emocionalmente con los personajes, llegando a comprender experiencias totalmente distintas a aquellas presentes en su día a día.

En cuanto a algunos aspectos positivos, resaltamos la importancia que se le da dentro de la obra, a la participación femenina durante la guerra. Las mujeres no se presentan única y exclusivamente como víctimas del conflicto, sino también como un actor capaz de organizarse y empoderarse para luchar contra la injusticia.

En cuanto a los aspectos negativos, no hemos encontrado a simple vista ninguno, puesto que se ha considerado que explica de forma clara y concisa todos los conceptos presentes. Un gran ejemplo es el de la diferenciación entre pueblos existentes en Siria (kurdos, asirios, árabes, yazidíes).

8. Referencias

Sapag, P. (2019). *Siria en perspectiva. De una crisis internacionalmente mediatizada a la reconstrucción física y política*. Ediciones Complutense.

Biehl, J. (2022). *Their blood got mixed: revolutionary rojava and the war on ISIS*. PM Press