

Monográfico

La Guerra Civil española en las adaptaciones de la literatura al cine del siglo XXI (coord. por Elios Mendieta y Juan García-Cardona)¹

ELIOS MENDIETA

Universidad Complutense de Madrid

eliosmen@ucm.es

ORCID ID: 0000-0001-8753-9102

JUAN GARCÍA-CARDONA

Universidad de Málaga

jcar@uma.es

ORCID ID: 0000-0002-4382-9818

Presentación

Asentado ya el régimen democrático y alentada por la influencia del creciente interés hacia la memoria histórica que emanaba de Europa, la sociedad española continuó visitando y preguntándose por su pasado reciente con mayor decisión en las postrimerías de la pasada centuria y en el inicio de la actual. La dimensión histórica de lo mnemónico se convirtió en un tema candente en el debate público, con implicaciones políticas, sociales y mediáticas que tuvieron su punto culminante con la cristalización de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. En el agitado y convulso siglo

¹ Este trabajo, así como la coordinación del número monográfico, se enmarca en el proyecto de investigación que uno de los autores, Elios Mendieta, acomete como beneficiario del Programa Becas Complutense del Año de la Universidad Complutense de Madrid 2025-2026, que tiene lugar en la University of California, Davis, entre el 20 de junio y el 20 de agosto de 2025

XX, la Guerra Civil española y la dictadura nacional-católica fueron los hechos centrales que marcaron el sino de la población y su situación en el panorama internacional. No obstante, un cuarto de siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, cada vez eran más los que consideraban que era el momento idóneo de encarar ese «pasado sucio» (Álvarez Junco, 2022) y preguntarse en qué medida lo ocurrido varias décadas atrás aún marcaba el devenir del país.

Esta reflexión no se limitó al escenario político o social, como se ha apuntado. Fue creciente el número de creadores que, en muy diversas disciplinas, revisitó la Guerra Civil y sus consecuencias de un modo u otro. Esto fue especialmente perceptible en el ámbito literario y en el cinematográfico, donde aparecieron numerosas y notables obras. Hay que señalar como punto de inflexión los años del cambio de siglo, donde se experimentó un importante aumento de trabajos contextualizados en la contienda iniciada en 1936. Ello no quiere decir que la literatura y el séptimo arte no hubiesen prestado atención al trágico evento con anterioridad, pero sí que es cierto que, superadas las dos décadas de la muerte del dictador, creció el número de trabajos y la originalidad de los mismos, tal y como ha apuntado la crítica especializada. Durante la dictadura franquista, la censura impuso su mano de hierro contra las novelas o películas que se alejasen del ideario del bando ganador, de ahí que los textos contestatarios o críticos aparecían en el exilio. Superada la Transición y transcurridos los primeros compases democráticos, creció el número de publicaciones y estrenos hasta que el interés por la memoria fue ya inequívoco y eclosionó en los noventa e inicios del nuevo milenio.

Como sucede habitualmente, las propuestas artísticas que capitalizan el periodo dialogan directamente con los intereses de una sociedad que comprende la necesidad de visitar el pretérito reciente, tras esa «memoria herida» (Ricoeur, 1999) que fragmentó el siglo XX español. Es clave, en este sentido, la publicación de *Soldados de Salamina* en 2001. La novela de Javier Cercas se convirtió, de forma inesperada, en un éxito comercial y crítico, un auténtico «fenómeno de sociología literaria» (Ródenas de Moya, 2018: 25), que aumentó el interés por la Guerra Civil española y sus implicaciones aún visibles en el ámbito creativo. Este éxito, además, tuvo como consecuencia inmediata que otros autores, de muy diferentes ámbitos artísticos, se decidiesen a trabajar y poner en tela de juicio la memoria e historia del conflicto. Algunos críticos definieron el creciente interés suscitado por la temática a partir de la aparición de esta novela y el incremento de obras artísticas sobre la guerra como el «efecto Cercas» (Catelli, 2002). Además, y apenas transcurridos unos meses de la llegada a las librerías de la obra que su autor definió como un «relato real» (2005), se confirmó que *Soldados de Salamina* tendría adaptación fílmica y sería rodada

por David Trueba. Esta, con el mismo nombre, pero alguna diferencia sustancial en clave narrativa, llegó a las carteleras españolas menos de dos años después, en marzo de 2003 (García-Cardona, 2022; Mendieta y Fernández-Hoya, 2023).

En tal contexto, la primera década del presente siglo resultó un momento crucial, en el que se consolidó la que ha sido denominada como «generación de los nietos» (Julià, 2006). Entre otras señas de identidad, se ha destacado la singularidad con que los miembros de esta tercera generación han narrado o representado la Guerra Civil y sus consecuencias posteriores, prestando más atención al cómo que al qué, al discurso que la historia (Chatman, 2013), distanciándose de la manera más directa con la que lo habían hecho las generaciones precedentes; sin perder el punto crítico y político hacia el modo en que se ha gestionado el pasado pero, por lo general, con un ánimo menos revanchista o beligerante, y aceptando, en no pocas ocasiones, la imposibilidad de conocer en toda su profundidad la verdad más oscura sobre lo ocurrido en el campo de batalla. Incluso, como ha destacado José Martínez Rubio (2015), en muchas de estas novelas y películas aparecidas en el cambio de siglo, el propio autor del texto se convierte en un protagonista de la narración que no duda en transmutarse en un particular detective e investigar un pasado que le concierne. Con ello —y estos son rasgos frecuentes en el quehacer de esta «generación de los nietos»— la identidad tomó fuerza como temática y la posmemoria (Hirsch, 2012) se convirtió en un eje capital en el discurso. Esta fórmula «de investigación» es la que vehicula la autoficcional *Soldados de Salamina*, tanto en su versión novelística como en su trasvase fílmico, pero también novelas como *Enterrar a los muertos* (2005), de Ignacio Martínez de Pisón. En este sentido, es también revelador el aumento, tanto cualitativo como cuantitativo, de los discursos creativos factuales, lo que provocó la eclosión, con la Guerra Civil como tema destacado, de trabajos literarios de no-ficción y de documentales y ensayos cinematográficos. Como ha dicho Enzo Traverso, «la historia se escribe cada vez con mayor frecuencia en primera persona, desde el prisma de la subjetividad de un autor» (2022: 10).

Además, la eclosión de textos literarios y cinematográficos conllevó también el aumento de estudios críticos y teóricos sobre los mismos, siendo conscientes los propios autores de que la popularidad del tema podía acarrear un decrecimiento en la calidad de las propuestas al ponderarse una mirada focalizada en lo comercial. Paradigmático y pionero en este sentido es el título que Isaac Rosa da a su novela de 2007, *Otra maldita novela sobre la Guerra Civil*, en la que, con gran carga autocrítica, señala el «boom» que parece experimentar una temática que, más que actuar como pistoletazo de reflexiones complejas y críticas sobre el modo en que se ha gestionado el

pretérito, pareciera ser una moda, como señaló años después Becerra (2015).

Un cuarto de siglo después, el interés por la Guerra Civil no ha bajado, y así lo acreditan novelas y películas sobre la temática que han gozado de respaldo por parte de la crítica. Entre las primeras se pueden citar algunas obras que se sitúan numerosas veces en la lábil frontera existente entre ficción y no ficción, como son *Paisaje nacional* (2024), de Millanes Rivas, *Presentes* (2024), de Paco Cerdá, o *La península de las casas vacías* (2024), de David Uclés, todas ellas escritas por autores españoles ya nacidos en tiempos democráticos. Respecto al séptimo arte, también la contienda está en el centro de producciones recientes como *La idea de una isla* (2024), de Carmen Pedrero, o *El maestro que prometió el mar* (2023), de Patricia Font, por citar tan solo dos ejemplos paradigmáticos. El largometraje de Font tiene también su semilla en una novela homónima firmada por Francesc Escribano, aunque no es este el único texto aparecido en los últimos años que sitúa en su epicentro narrativo la historia protagonizada por Antoni Benaiges, el maestro que renovó la enseñanza en un pequeño pueblo de provincias con un innovador método pedagógico y que fue asesinado por los sublevados franquistas al inicio de la Guerra Civil. Sobre ello publica un revelador artículo la investigadora Marta Martín Núñez en el presente volumen monográfico.

Y si gran interés ha tenido en el ámbito creativo la contienda iniciada en el 1936, no es menos cierto que también son numerosos los estudios teóricos y críticos que han alcanzado resultados relevantes y que se han centrado en el análisis de textos literarios o cinematográficos dedicados al tema. No obstante, son escasos y dispersos aquellos que han puesto el foco en las relecturas cinematográficas que adaptan obras previas. Así, el objetivo del presente compendio de artículos académicos publicado en la revista *Trasvases entre la literatura y cine* es establecer un diálogo entre ambas disciplinas por medio del estudio de diferentes adaptaciones sobre la Guerra Civil española aparecidas en el presente siglo, así como de los textos de los que parten, para reflexionar sobre el modo en que se representa la contienda en la actualidad, cuáles son los principales temas relacionados con el conflicto y sus heridas que interesan a los creadores nacionales y, también, entender qué carga social, política y hasta reivindicativa promueven estos trabajos. Para ello se ha contado con un nutrido grupo de especialistas, procedentes de los ámbitos de la Comunicación Audiovisual, la Literatura Comparada o la Literatura Hispánica contemporánea, que ha analizado muy diferentes aspectos de distintas adaptaciones, habiendo quedado al margen en este monográfico, por ser la más estudiada con notable diferencia, *Soldados de Salamina*.

Presentación

En primer término, resulta muy útil el estudio escrito por Manuel García-Borrego, Yaiza Ceballos y Ángel Gallardo-Agudo (Universidad de Málaga), en el que se lleva a cabo un análisis sumamente pormenorizado, tanto cualitativo como cuantitativo, de las fichas técnicas y críticas de más de una veintena de adaptaciones cinematográficas sobre la contienda que se han estrenado desde el cambio de milenio. El grupo investigador alcanza unos resultados que muestran ya una paradoja: aunque el cine se produce principalmente en el país donde se desarrolló la Guerra Civil, su distribución contemporánea depende, en gran medida, de plataformas estadounidenses, como pueden ser Netflix o Amazon Prime Video. También se evidencia el preocupante dato de que las mujeres apenas participan en el proceso creativo, aunque sus obras lleguen a ser más valoradas por la audiencia. De este modo, este artículo funciona como un marco idóneo para empezar a extraer conclusiones de conjunto que son realmente válidas y aplicables en el análisis de los artículos posteriores, más focalizados en ciertas adaptaciones en concreto.

El siguiente trabajo lo firma Verónica Ripoll (Universidad Carlos III de Madrid), especialista, entre otros ámbitos, en transmedialidad. En este concede gran importancia a la posmemoria, concepto que la investigadora estadounidense Marianne Hirsch definió como la relación que una generación posterior mantiene con el trauma personal, social, cultural o colectivo heredado de la generación que le precede y con narraciones que, por lo tanto, solo se pueden evocar a partir de las historias, imágenes o modo de actuar de esta generación previa y con las que se formó. Ripoll parte de textos protagonizados por las reclusas que sufrieron la represión franquista en la cárcel madrileña de Ventas, con los testimonios que dieron lugar a las novelas *La voz dormida* (2002), de Dulce Chacón, y *Las trece rosas* (2003), de Jesús Ferrero, junto con sus trasvases cinematográficos. Estudia cómo dichas representaciones han contribuido a la reivindicación del legado de aquellas mujeres.

Con el texto anterior dialoga el estudio firmado por Javier Sánchez Zapatero (Universidad de Salamanca), que se centra en *La voz dormida* y en la adaptación dirigida por Benito Zambrano ocho años después de la publicación del libro de Chacón. Partiendo de la imbricación en la literatura y el cine de la memoria y de la tensión entre realidad y ficción que manifiestan, el texto trabaja la dimensión memorialista de las obras, y de manera más concreta focaliza en cómo se construye el personaje de la mujer republicana como sujeto político activo, así como en el modo en que acometen su representación del espacio carcelario femenino.

El mar, de Agustín Villaronga, es una de las primeras adaptaciones sobre el conflicto que aparecieron en el presente siglo, y al texto fílmico y a la novela homónima de la que parte, firmada por Blai Bonet, dedica su estudio

Mario de la Torre-Espinosa. El investigador de la Universidad de Granada recalca la dimensión homosexual que le otorgó a la adaptación el cineasta y estudia, partiendo de parámetros narratológicos, el modo en que se representa en la imagen el cuerpo masculino rompiendo con la tradición patriarcal. En última instancia, también examina si la interesante relectura de Villaronga debe considerarse una reescritura, según el concepto desarrollado por José Antonio Pérez Bowie (2010).

El recientemente fallecido Villaronga también es autor de otras adaptaciones contextualizadas en la Guerra Civil o la posguerra y aparecidas en el presente siglo. Es el caso de *Pa negre* (2010), gran triunfadora de la vigésimo-cuarta edición de los Premios Goya. María Ayete (Universidad de Alcalá) analiza esta película atendiendo, por un lado, a los cambios narrativos y técnicos que la convierten en una obra autónoma a partir de la combinación de al menos dos novelas de Emili Teixidor, y por otro, a su dimensión ideológica, mostrando cómo el filme desplaza los elementos políticos del texto original para construir un relato moral y personal que encaja en un discurso despolitizado propio de la Cultura de la Transición.

El siguiente artículo se centra en otra adaptación aparecida en los primeros años de siglo, *El lápiz del carpintero* (2003), de Antón Reixa, que tuvo como texto base la homónima novela firmada por Manuel Rivas cinco años atrás. El autor del estudio es Alain Íñiguez Egido (Universidad Complutense de Madrid), quien pone el foco en el concepto de écfrasis, la cual considera una estrategia de enorme valía para reflexionar sobre el valor de la memoria en la ficción. Más concretamente, y dada la importancia que tiene en la novela y el filme, Íñiguez Egido se centra en la representación ecfrástica del Pórtico de la Gloria y el lugar que esto ocupa como potenciador de la memoria de su protagonista mediante la creación de descripciones con enorme impacto emocional y simbólico.

Más recientes son los textos a los que Álvaro López Fernández dedica su estudio comparado. El investigador de la Universitat de València estudia tres adaptaciones recientes, *La higuera de los bastardos* (2017), *Malnazidos* (2020) y *Tratamos demasiado bien a las mujeres* (2024), filmadas, respectivamente, por Ana Murugarren, el tándem formado por Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, y Clara Bilbao. Se trata de un artículo acerca de tres trabajos que parten de otras tantas obras novelísticas no excesivamente reconocidas, con lo que el investigador, especialista consumado en la estética fantástica, demuestra que los creadores actuales también apuestan por una visión cómico-grotesca de la Guerra Civil o la inmediata posguerra que se distancia, mediante estrategias de lo más interesantes, de estándares realistas propios de las representaciones más convencionales. En su estudio, López Fernández aclara que, aunque no sean trasvases que busquen problematizar la memoria, el marco espacial e

histórico no se emplea con un mero decorado, y destaca el sentido del humor, muchas veces negro y «disparatado».

El penúltimo artículo versa sobre la aplaudida labor profesional y el cruel asesinato de Antoni Benaiges, plasmados en la ya citada *El maestro que prometió el mar*. Lo firma Marta Martín Núñez (Universitat Jaume I de Castelló), quien reconoce el descubrimiento de aquellos sucesos por parte del fotógrafo Sergi Bernal, en 2010. En estos tres últimos lustros se han realizado múltiples recreaciones de esta historia, conformándose una original madeja de adaptaciones y trasvases narrativos que van desde la fotografía a la investigación histórica, los facsímiles, la novela, la biografía, el teatro, el cine —documental y de ficción— la novela gráfica o la música. Martín Núñez estudia cómo la recuperación de la memoria histórica a partir de la creación cultural se hace relevante en el contexto contemporáneo.

El monográfico se cierra con un artículo firmado por María José Higuera y Santiago Lomas (Universidad de Málaga y Universidad de Salamanca, respectivamente). Especialistas en Comunicación Audiovisual, examinan la representación del contexto histórico de la posguerra española y la representación femenina en dos adaptaciones televisivas, aparecidas en Telecinco y RTVE: *Lo que escondían sus ojos* y *La sonata del silencio*. Para ello aplican una metodología cualitativa, así como la lectura y visionado de ambos proyectos y el análisis temático. Ambas producciones seriales pretenden generar entretenimiento con el uso del pasado, pero sus formas de hacer memoria histórica son divergentes, según concluyen: en la primera la posguerra es un mero decorado no exento de lujo para conformar un melodrama de amor prohibido, mientras que en la segunda se intenta operar con mayor sutileza en pos de encarar la representación de diversas problemáticas sociales.

Culminamos esta introducción con el agradecimiento, como coordinadores del presente monográfico, hacia todos los participantes en el mismo, ya que estamos seguros de que los estudios aquí aparecidos continuarán promoviendo diálogos en el estudio comparado de la literatura y el cine, además de abrir nuevas sendas de análisis en las adaptaciones. También queremos expresar nuestra mayor gratitud a la persona de Rafael Malpartida, director de esta revista. Como con tantos otros proyectos en los que estamos implicados, el docente e investigador de la Universidad de Málaga nos animó desde el primer momento en que le planteamos la propuesta de este número monográfico, de ahí que nuestra deuda sea enorme.

Bibliografía

- Álvarez Junco, José (2022), *Qué hacer con un pasado sucio*, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- Becerra, David (2015), *La Guerra Civil como moda literaria*, Madrid, Clave Intelectual.
- Catelli, Nora (2002), «El nuevo efecto Cercas», *El País*, https://elpais.com/diario/2002/11/09/babelia/1036803015_850215.html
- Cercas, Javier (2005), *Relatos reales*, Acantilado, Barcelona.
- Chatman, Seymour (2013), *Historia y discurso: La estructura narrativa en la novela y en el cine*, Barcelona, RBA.
- García-Cardona, Juan (2022), «Realidad y ficción en *Soldados de Salamina*: mecanismos autoficcionales e hibridación de géneros en la adaptación cinematográfica», *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, 48, págs. 509-533.
- Hirsch, Marianne (2012), *The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust*, New York, Columbia University Press.
- Juliá, Santos (dir.) (2006), *Memoria de la guerra y del franquismo*, Madrid, Taurus.
- Martínez Rubio, José (2015), *Las formas de la verdad. Investigación, docuficción y memoria en la novela hispánica*, Barcelona, Anthropos.
- Mendieta, Elios, y Fernández-Hoya, Gema (2023), «¿Un “relato real”? Memoria, ficción y “yo” artístico en *Soldados de Salamina*, del libro de Cercas (2001) a la adaptación cinematográfica de Trueba (2003)», *Literatura y Lingüística*, 10 (2), págs. 99-122.
- Pérez Bowie, José Antonio (coord.) (2010), *Reescrituras filmicas: nuevos territorios de la adaptación*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca.
- Ricoeur, Paul (1999), *La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido*, Madrid, UAM Ediciones.
- Ródenas de Moya, Domingo (2018), «Presentación» en J. Cercas, *Soldados de Salamina*, Madrid, Cátedra, págs. 9-177.
- Traverso, Enzo (2022), *Pasados singulares. El «yo» en la escritura de la historia*, Madrid, Alianza.